

PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA *GUIÓN Y REALIZACIÓN* SEGÚN
NORMATIVA EUROPEA DE CRÉDITOS ECTS.

Prof. Dr. Ignacio Oliva Mompeán.

Cuenca, mayo de 2006

PLAN DOCENTE

ASPECTOS GENERALES

I. DATOS DE LA ASIGNATURA:

ASIGNATURA: GUIÓN Y REALIZACIÓN
LICENCIATURA: BELLAS ARTES
CURSO: 3º, 4º, 5º
PROFESOR: IGNACIO OLIVA MOMPEÁN

II. CRÉDITOS Y TIEMPO DE APRENDIZAJE:

CRÉDITOS: 8
HORAS DE TRABAJO: 200

III. CLASES:

CLASE PRESENCIAL: 30 SEMANAS
NÚMERO DE HORAS: 3
TOTAL HORAS: 90
PORCENTAJE: 45%

LECCIÓN MAGISTRAL: 1 HORA / SEMANA
PORCENTAJE: 33%

PRÁCTICA APLICADA: 2 HORAS / SEMANA
PORCENTAJE: 67%

TUTORIA GUIADA: 1 HORA / SEMANA
TOTAL HORAS TUTORIA: 30
PORCENTAJE: 15%

HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE: 80
PORCENTAJE: 40%

IV. HORARIO:

CLASE: LUNES, MARTES,
TUTORÍA: LUNES, MARTES, MIÉRCOLES

V. ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS:

Concepto y técnica de la expresión cinematográfica desde un punto de vista discursivo, ideológico y formal. Técnica del guión cinematográfico y de la expresión dramática. Técnica de composición y narración visual, sintaxis de la imagen y dialécticas del montaje.

VI. PRE-REQUISITOS O CONOCIMIENTOS PREVIOS:

Los habituales.

VII. COMPETENCIAS A DESARROLLAR:

Conocimiento de las herramientas fundamentales del arte cinematográfico desde una vertiente esencialmente práctica. Introducción a la técnica de la escritura del guión cinematográfico. Metodología y desarrollo del proyecto de producción. Rodaje y montaje de escenas. Realización de una serie de prácticas en las que aplicar contenidos. Análisis de las aportaciones fílmicas que constituyen un registro artístico e histórico por parte de autores significativos. Análisis de aportaciones escritas como contribución de los autores a una reflexión sobre las posibilidades expresivas del cine.

DESARROLLO CURRICULAR

I. OBJETIVOS:

Teóricos:

Estudio de los principales conceptos de la técnica de la expresión cinematográfica en todas sus posibilidades: Introducción al concepto de narración audiovisual y a la técnica de escritura del guión de ficción. Estudio de los conceptos fundamentales de la expresión visual narrativa y no narrativa. Estudio de las principales aportaciones de la teoría del montaje cinematográfico.

Prácticos:

Aplicación de contenidos en ejercicios prácticos en los que desarrollar iniciativas creativas personales. Análisis y discusión sobre posibilidades expresivas en un seguimiento personalizado de los trabajos durante el curso. Análisis comparado de los diferentes trabajos.

II. CONTENIDOS:

PRIMER CUATRIMESTRE

El guión cinematográfico: Teoría, técnica, herramientas y aplicaciones. Análisis de autores.

Tema 0. Presentación de la Asignatura. 1) Introducción a la materia: Programa, normas de trabajo teórico y práctico, criterios de evaluación. 2) Concepto de la profesión de guionista: problemática y posibilidades. 3) El realizador: la realidad profesional y posibilidades expresivas. Hacia un discurso propio. 4) ¿Qué es el montaje?

1. El guión cinematográfico. Generalidades. Narración. Escritura. Herramienta de producción. Elementos: Articulaciones espacio y tiempo. Tema. Idea. Sobre cierto sistema de trabajo. Auto-preguntas. Acción y personajes. Articulación temática. Investigación.

2. Estructura I: La trama. Aristóteles. Formalistas rusos. Estructuralismo. Definición de estructura narrativa. Elementos de la narración: suceso. Concepto general de secuencia. Núcleos y satélites. Caracterización de la trama.

3. Estructura II: Factores esenciales. Progresión lineal de acontecimientos y sucesión dramática. La acción esencial. Orden, impulso y relación causal. Dramatización. Punto de vista.

4. Estructura III: Factores determinantes. Comienzo. "Move forward". Climax. Tiempos fuertes. Teoría de los actos. División temporal. Consideraciones en torno al final. Información. Elipsis visibles e invisibles. Paralipsis.

5. Estructura IV: El nudo de la trama. Aspectos normativos. Aspectos expresivos. Técnica del trabajo dramático en torno al nudo de la trama.

6. Estructura V: Procedimientos narrativos. "Plot point". Flash Back. Tipologías del Flash back. Calderón. Repetición. Gag.

7. Teoría del personaje I: teoría de la interpretación y del personaje. Caracterización. Teoría del personaje en Aristóteles. Teoría formalista y estructuralista. Narratología francesa. Todorov y Barthes. Una teoría abierta del personaje.

8. Teoría del personaje II: Construcción de un personaje. Contexto. Necesidad. Biografía. Punto de vista. Actitud. Revelación. Identificación.

Análisis de autores y diversas posiciones ante el guión

9. El concepto del guión horizontal en ALAIN RESNAIS.
Visionado : "Noche y niebla"

10. Guión, cine, poesía en PIER PAOLO PASOLINI.
Visionado: "Evangelio según San Mateo"

11. El guión de género fantástico. Su satánica majestad DAVID CRONENBERG.
Visionado: "Cromosoma 3"

12. Guión, azar, improvisación y búsqueda expresiva en JEAN ROUCH.
Visionado:

13. Guión y variaciones de la estructura dramática en ATOM EGOYAN.
Visionado: "Ararat"

14. Cine y sociedad. El guión como crónica de la realidad en KEN LOACH
Visionado: Documental "Ken Loach"

15. Guión y desarrollo del punto de vista en GUS VAN SANT
Visionado: "Elephant"

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Estudio de la realización cinematográfica. Lenguaje, forma y discurso. Análisis de autores.

16. La realización cinematográfica: cuestiones preliminares. Forma y sistema. Forma y contenido. Forma-experiencia. Organicidad. Expectativas de significación.

17. Realización cinematográfica: Puesta en escena. Acción y rodaje. Mirada y punto de vista. El plano. Tipologías del plano. El plano en movimiento. Planificación de dirección. Planificación de producción.

18. Realización cinematográfica: Visualización. El eje de la acción. Representación del espacio visual. Composición. Raccord. Narración figurativa. Storyboard.

19. Realización cinematográfica. Casos prácticos. Rodando escenas de diálogo: Principio del triángulo. Plano y contraplano.

20. Realización cinematográfica. Casos prácticos. Rodando escenas de diálogo. Ángulo y punto de vista. Profundidad de campo. Picado y contrapicado.

21. Realización cinematográfica. Casos prácticos. La cámara en movimiento. El plano secuencia. Uso de elementos mecánicos.

22. Realización cinematográfica. La dirección de actores. Técnica del trabajo actoral. De Stanislavsky a Lee Strasberg. El caso de Meisner.

23. Realización cinematográfica. La dirección de actores. Bertolt Brecht, Michel Chejov y David Mamet.

24. Montaje cinematográfico. Hacia una definición del montaje. Metodología histórica: Uso de elementos mecánicos. Actualización de la metodología: Uso de elementos digitales. Del plano a la secuencia. El corte. El ritmo. La mirada del topo. La huella del montaje.

25. Montaje cinematográfico. Masculino / Femenino. Relaciones entre montador y director. El montaje de sonido. El caso de Jean Rouch y la improvisación en el montaje.

Análisis de autores y dialéctica de la imagen.

26. El cine como viaje. El tránsito de las imágenes en CHANTAL AKERMAN
Visionado: Documental "Chantal Akerman par Chantal Akerman"

27. Cine, memoria y búsqueda en CHRIS MARKER
Visionado: "San Soleil"

28. Universo fílmico y experiencia del tiempo en ANDREI TARKOVSKI
Visionado: Documental "Andrei Tarkovski"

29. Un destino independiente: SAM FULLER.
Visionado: Documental "Sam Fuller"

30. Cine e identidad en TRINH T. MINH-HA
Visionado: Documental "Trinh T. Minh-ha"

III. ACTIVIDADES

Clases presenciales teóricas de exposición de contenidos por parte del profesor con uso de powerpoint. Visionado y análisis de material icónico, documentales y/o películas.	1 hora semanal=	30 horas
Clases prácticas de análisis y seguimiento de ejercicio.	2 horas /semana=	60 horas
Tutoría	1 hora/semana=	30 horas

Clases prácticas: realización de ejercicios de aplicación de contenidos de clase.

Ejercicio de guión: Escritura de un guión.

Duración cinco páginas aproximadamente donde aplicar los principales conceptos de la teoría del guión estudiados en clase.

Puesta en escena y representación de dicho guión con ayuda de compañeros como actores.

Análisis colectivo de resultado.

(A lo largo de todo el curso, entre septiembre y mayo)

Primer ejercicio de guión y realización: El cine como documento de la realidad.

Realización de un programa documental.

Soporte vídeo digital. Montaje con Final Cut.

(Septiembre-noviembre)

Segundo ejercicio de guión y realización: Creación visual libre.

Realización de un programa de creación personal donde aplicar los planteamientos artísticos de cada estudiante.

Soporte vídeo digital. Montaje con Final Cut.

(Diciembre-febrero)

Tercer ejercicio de guión y realización: Ficción.

Realización de un programa de ficción narrativo.

Soporte: vídeo digital. Montaje con Final Cut.

(Marzo-mayo)

Seguimiento de trabajos prácticos. 2 horas semanales = 60 horas

Total de horas de clase = 90 horas

Trabajo personal del alumno:

-lecturas obligatorias de seguimiento y aprendizaje de temario = 50 horas

- visionado de películas y documentales = 40 horas

- trabajos prácticos guiados (individuales y/o en grupo) = 35 horas

- Preparación, ensayo y puesta en escena de práctica de guión = 10 horas

Total del trabajo personal del alumno = 135 horas

IV. CALENDARIO

PRIMER CUATRIMESTRE: SEPTIEMBRE-ENERO

Estudio del guión cinematográfico. Introducción al concepto y técnica de realización audiovisual. Ejercicios prácticos de aplicación de contenidos.

Actividades del profesor:			
15 SESIONES de clase presencial teórica	=		15 horas
15 SESIONES de clase práctica de análisis	=		30 horas
Tutoría ordinaria semanal: 1 horas / semana	=		30 horas
	Total de horas	=	75 horas

Actividades del alumno:
-Asistencia a clase
-lecturas de seguimiento y aprendizaje de temario
-visualización de documentales y películas relacionadas con los contenidos
-realización de ejercicios prácticos: Guión, documental, visual libre.

Evaluación parcial

SEGUNDO CUATRIMESTRE: FEBRERO-MAYO

Actividades del profesor:			
15 SESIONES de clase presencial teórica	=		15 horas
15 SESIONES de clase práctica de análisis	=		30 horas
Tutoría ordinaria semanal: 2 horas / semana	=		30 horas
	Total de horas	=	75 horas

Actividades del alumno:
-Asistencia a clase
-lecturas de seguimiento y aprendizaje de temario
-visualización de documentales y películas relacionadas con los contenidos
-realización de ejercicios prácticos: Guión, visual libre, ficción.

Evaluación parcial.

Suma de evaluaciones y Evaluación FINAL

V. BIBLIOGRAFÍA

“Introducción a la teoría de la comunicación de masas”, Denis McQuail, Ed. Paidós.
“Teorías de la comunicación de masas” M.L. DeFleur- S. Ball-Rokeach, Ed. Paidós.
“Una introducción a la cultura visual” John A. Walter-Sarah Chaplin, ed. Octaedro EUB.
“Análisis del film” J. Aumont- M. Marie, ed. Piados. “La realización cinematográfica” Simon Feldman, Ed. Gedisa, “La representación de la realidad” Bill Nichols, Ed. Piados. “Cine, forma y método” Franco Pecori, Ed. Gustavo Gili. “El relato electrónico” Encarna Jiménez- Vicente Sánchez-Biosca, “Historia y discurso” Seymour Chatman, Ed. Taurus. “Esculpir en el tiempo” Andrei Tarkovski, Ed. Rialp. “Acerca de Andrei Tarkovski” VV.AA. Ed. Jaguar. “Tiempo de la expresión cinematográfica” G. Bettetini, Ed. Fondo de Cultura Económica. “El montaje cinematográfico” Vicente S. Biosca, Ed. Piados. “Teoría del montaje cinematográfico: textos y textualidad” Pedro Sangro, Ed. Ed. Universidad Pontificia de Salamanca “Gramática del lenguaje audiovisual” Daniel Arijon, Ed. Escuela de Cine y Video. “Cómo se escribe un guión” Michel Chion, Ed. Cátedra. “El libro del guión” Syd Feld, Ed. Plot, “Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido” Guy Gauthier, Ed. Cátedra. “Teoría y técnica cinematográficas” Sergei Eisenstein, Ed. Rialp. “¿Qué es el cine?” André Bazin, ed. Rialp. “Rodando” Steven D. Katz, Ed. Plot. “Plano a plano” Steven D. Katz, Ed. Plot. “El arte cinematográfico” david Bordwell / Kristin Thompson, Ed. Paidós. “La representación de la realidad” Bill Nichols, ed. Paidós.
“La palabra en la creación actoral” Maria Ósipovna Knébel, ed. Fundamentos. “Samuel Fuller” Quim Casas, ed. Cátedra. “Verdadero y falso” David Mamet, Ediciones del Bronce. “Los tres usos del cuchillo” David Mamet,. Ediciones del Bronce. “Un actor a la deriva” Yoghi Oida, Ed. La avispa. “Sobre la actuación” Sanford Meisner” Ed. La avispa. “Reflexiones sobre mi oficio” Carl Dreyer, Paidós. “Carl Theodor Dreyer” Juan Antonio Gómez García, Ed. Fundamentos. “Una profesión de putas” David Mamet, ed. Debate. “La puerta abierta” Peter Brook, Ed. Alba. “Más allá del espacio vacío” Peter Brook, Ed. Alba. “Reel convesations” George Hickenlooper, Ed. Carol Publishing Group, USA. “Cronenberg por Cronenberg” Chris Rodley Editor, Ed. Alba. “El montaje” Dominique Villain, Ed. Cátedra. “Fábulas de lo visible” Ángel Quintana, Ed. El Acanalado.

VI. EVALUACIÓN

Criterios de evaluación:

1. Se asumen los criterios de evaluación de los alumnos presenciales por crédito europeo (25 horas/crédito = aprox. 2 meses de trabajo) y las pruebas parciales que se establecen al efecto.
2. Los alumnos que no superen dichas pruebas tendrán un examen final de la asignatura.