

Poética y crítica del guión cinematográfico

GUÍA DOCENTE

Curso 2011-2012

Titulación:	Máster Universitario en Crítica e interpretación de textos hispánicos	653M
Asignatura:	Poética y crítica del guión cinematográfico	653313005
Materia:	Teoría y metodología de los estudios literarios	
Módulo:		
Carácter:		
Curso:	Único	Semestre: 1º
Créditos ECTS:	3	Horas presenciales: 20 Horas de trabajo autónomo estimadas: 55
Idiomas en los que se imparte:	español	
Idiomas del material de lectura o audiovisual:	español e inglés	

Departamentos responsables de la docencia:

Departamento de Filología Hispánica y Clásicas		
Dirección:	San José de Calasanz, s/n	Código postal: 26004
Teléfono:	941 299 410	Fax: 941 299 419 Correo electrónico: dfhc@unirioja.es
Dirección:		Código postal:
Teléfono:		Fax: Correo electrónico:

Profesores

Profesor responsable de la asignatura:	Miguel Ángel Muro Munilla	
Teléfono:	941 299402	Correo electrónico: miguel-angel.muro@unirioja.es
Despacho:	316	Edificio: Filologías
Horario de tutorías:		
Nombre profesor:		
Teléfono:		Correo electrónico:
Despacho:		Edificio:
Horario de tutorías:		

Descripción de contenidos:

Este curso-especialista tiene como objeto de estudio la singularidad del guión cinematográfico como hecho literario. Así, se plantea reflexionar sobre los componentes constitutivos del guión y las estrategias del guión hacia el lector/ espectador, sus procedimientos narrativos y las formas de presentación del guión.

Requisitos previos:

No hay requisitos previos. Se aconseja tener conocimientos de Teoría de la literatura y Literatura Comparada y las competencias propias del análisis e interpretación de hechos informativos y artísticos y del análisis comparativo.

Relación de asignaturas que proporcionan los conocimientos y competencias requeridos:

Teoría de la literatura, Relaciones cine literatura, El lenguaje del cine, cómic y televisión

Contexto

Esta asignatura pretende aportar un acercamiento a un ámbito artístico como es el del guión cinematográfico en el que se entrecruzan otros más conocidos y tratados durante el grado: el teatro y la narrativa literaria y cinematográfica. Con ello se propicia el comparatismo y la reflexión no sólo sobre el propio guión, sino sobre los hechos artísticos aludidos, tarea que permite profundizar en conceptos y mecanismos artísticos fundamentales. Se entiende que esta labor de reflexión y de investigación viene a aportar su contribución, primero a la materia de teoría y metodología de los estudios literarios y después al conjunto del máster.

Competencias:
Competencias generales
Competencias básicas

- B1. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con los estudios del texto.
- B2. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios, leyes o principios a partir de datos aun cuando sean incompletos o limitados.
- B3. Que los estudiantes sean capaces de reflexionar sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios o al desarrollo de su trabajo de investigación.
- B4. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades, de forma oral o por escrito.
- B5. Que los estudiantes adquieran y cultiven las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
- B6. Que los estudiantes sean capaces de definir y desarrollar un proyecto de investigación, su objetivo, su metodología, etc.

Competencias transversales

- T1. Que los estudiantes desarrollen iniciativa y autonomía para los distintos aspectos de la actividad investigadora: buscar y contrastar fuentes, esbozar y comprobar soluciones, rectificar iniciativas equivocadas, dar respuesta adecuada a situaciones complejas, etc.
- T2. Que los estudiantes desarrollen la capacidad para el razonamiento fundamentado y rigor expositivo de los resultados alcanzados.
- T3. Que los estudiantes desarrollen la capacidad para el trabajo en coordinación con otros investigadores.
- T4. Que los estudiantes desarrollen habilidades relacionadas con la formación permanente orientada hacia la continuidad en la labor investigadora.

- T5. Que los estudiantes desarrollen su capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.
- T6. Que los estudiantes desarrollen su capacidad de motivación, atención y esfuerzo para el aprendizaje.
- T7. Que los estudiantes desarrollen su capacidad de compromiso personal para culminar las tareas de estudio e investigación iniciadas.
- T8. Que los estudiantes desarrollen su capacidad de constancia y perseverancia ante los obstáculos que se presentan en la labor de formación e investigación.
- T9. Que los estudiantes desarrollen su meticulosidad y precisión.

Competencias específicas

- E1. Que los estudiantes tomen conciencia de las perspectivas lingüísticas y literarias desde las que se pueda analizar e interpretar los textos.
- E2. Que los estudiantes conozcan las distintas tradiciones y enfoques relativos a la interpretación lingüística de textos, así como sus conexiones y puntos de convergencia.
- E3. Que los estudiantes se familiaricen con las fortalezas y debilidades de las herramientas de análisis de los distintos enfoques.
- E4. Que los estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos sobre el fenómeno textual al análisis del texto (literario o no literario) desde los puntos de vista léxico, semántico, pragmático, discursivo.
- E5. Que los estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos sobre el fenómeno textual a otros lenguajes no exclusivamente verbales (cine, cómic, etc.).
- E7. Que los estudiantes conozcan las posibilidades expresivas de los distintos lenguajes y estilos literarios y su aplicación a otros ámbitos del mundo de la comunicación.
- E9. Que los estudiantes conozcan los fundamentos del estudio de la literatura comparada entre las literaturas española e hispanoamericana, clásica, inglesa, etc.
- E10. Que los estudiantes desarrollen la capacidad de análisis literario desde diversos enfoques metodológicos y escuelas.
- E11. Que los estudiantes sean capaces de determinar la relación entre la literatura y su contextos sociales, ideológicos y culturales.
- E14. Que los estudiantes sean capaces analizar críticamente textos de la literatura española e hispanoamericana desde la perspectiva de la historia literaria.
- E17. Que los estudiantes conozcan y apliquen a su estudio de la literatura los principios y técnicas de la crítica textual.

Resultados del aprendizaje:

Cursar esta asignatura contribuirá a que se adquieran las competencias básicas que ha de alcanzar cualquier estudiante de posgrado al final de sus estudios (B1 a B6): el estudiante podrá aplicar los conocimientos adquiridos a entornos nuevos o poco conocidos, será capaz de formular juicios, leyes o principios a partir de datos aun cuando sean incompletos o limitados y también desarrollará la actitud de reflexionar sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios o al desarrollo de su trabajo de investigación. Además, se ejercitará en varias actividades que le permitirán comunicar sus conclusiones a públicos especializados y no especializados y definir y desarrollar un proyecto de investigación con sus objetivos y su metodología correspondientes.

En cuanto a las competencias "transversales", propias de un estudiante que ha superado un Máster que se orienta hacia la investigación en el ámbito de las Artes y Humanidades (T1 a T9), cursar esta asignatura proporcionará al estudiante la capacidad de iniciativa necesaria para afrontar los distintos aspectos de la actividad investigadora. Del mismo modo, el estudiante adquirirá capacidad para el razonamiento fundamentado, así como habilidades relacionadas con el trabajo en equipo y el aprendizaje autónomo a lo largo de la vida, y otras capacidades necesarias para superar con éxito un trabajo de investigación (compromiso personal, constancia, meticulosidad, motivación).

En cuanto a las habilidades, destrezas y competencias específicas teóricas, la asignatura tiene entre sus objetivos el mejorar el conocimiento del alumno sobre un ámbito fronterizo en el mundo del arte, como es el del guión cinematográfico, con lo que entraña de conocimiento del propio texto y de los ámbitos que le son

cercanos: narrativa literaria, teatro y cine; así como, en la vertiente práctica, ha de conseguir el conocimiento teórico y operativo de un método (de índole filológico-semiótica) que le faculte para llevar a cabo labores de análisis e interpretación (comentario) de esos textos narrativos (cercanos a los literarios y dispuestos para servir a lo cinematográfico).

Temario

Tema 1: Singularidad del guión cinematográfico como hecho literario

Especificidad del guión cinematográfico: la escritura para la película ¿Hacia un nuevo género literario? Guión cinematográfico y literatura: contar-presentar historias.

Tema 2: Aristóteles y su *Poética* a la base de la teoría del guión cinematográfico.

Platón y la búsqueda de ideas: mitos, leyendas y clásicos como fuente.

Tema 3: Componentes del guión.

Tema 4: La narratividad. Nociones básicas:

motivo, fábula, trama (y subtrama), historia, discurso, secuencia, escena, principio o exposición, final o desenlace, tipos de asociación

Tema 5: Un punto de vista práctico sobre la estructura y composición del guión.

5.1. Mackee: Las ideas controladoras. Principios del diseño narrativo. El incidente incitador. Conflictos y diseños de actos y escenas, Crisis, clímax, resolución.

5.2. Chion: Las partes y tiempos del guión: Progresión continua.-Clímax.-Escenas y secuencias.- Actos (tres).-Exposición.- Gancho, cebo, teaser.- Desenlace.- Happy end (desenlace feliz).- Efecto teatral.- Flash-back.

5.3. Chion: Procedimientos narrativos. Dramatización.-Punto de vista.-Informaciones.-Elisión, elipsis, paralipsis.-Suspense/sorpresa.-Anticipación.-Implantación.-Hareng-saur.-Caracterización.-Contraste.-Relajación, descanso.-Calderón.-Repetición.-Gag repetitivo.

Tema 6: La construcción del personaje en el guión.

Tema 7: Los móviles de los personajes y la identificación del espectador.

Identificación.- Temor.- Piedad.-Cambio de fortuna.-Reconocimiento.-Equivocación, malentendido.-Deuda.-Condición social.-Morales (valores).-Perturbación.-Dificultades.-Meta.-Intenciones, voluntades.-Dilema.-Antagonista.-Mac Guffin.

Tema 8: El diálogo en el guión cinematográfico

Tema 9: El tiempo en el guión cinematográfico

Tema 10: El lugar en el guión cinematográfico

Tema 11: Los fallos de guión

¿En qué se notan?.- Embaucado (sensación de haber sido).- Superposición.- Coincidencia.- Desenlace (puntos flojos del).- Desviación.- Explicativo (diálogo).- Falsas implantaciones.- Inverosimilitud.- Juego de g....- Pobreza de la historia.- Flojedad, estancamiento.- Personajes (defectos en la utilización de los).- ¿Qué impide...?.- Previsión (efecto de).- Agujeros.

Tema 12: Las formas de presentación del guión.

Idea, historia.- Sinopsis.- "Outline".- Tratamiento.- Continuidad dialogada. Decoupage técnico.- "Story-board" ("scénarimage")

Bibliografía

ARISTÓTELES, *Poética*. Texto, Noticia Preliminar, Traducción y notas de José Alsina Clota. Barcelona: Icaria, 1994.

Se trata de un texto básico, cimental, para todo lo que tiene que ver con la estructura de la obra narrativa y teatral.

BRENES, Carmen Sofía, *¿De qué tratan realmente las películas? Claves prácticas para analizar y escribir guiones de cine y televisión*. Madrid: Ediciones Internacionales Universitarias, 2001.

Texto útil para la práctica porque, como se indica desde el título, su orientación es didáctica y práctica

CARRIÈRE, Jean-Claude y BONITZER, Pascal, *Práctica del guión cinematográfico*. Barcelona: Paidós, 1998.

Texto que nace de la experiencia práctica del que fue co-guionista de Luis Buñuel, en su etapa francesa.

CHION, Michel, *Cómo se escribe un guión*. Madrid: Cátedra, 1992.

Texto clásico sobre la materia: con buena condición pedagógica: muy bien estructurado y con explicaciones comprensibles.

FIELD, Sydney, *El libro del guión*. Barcelona: Plot, 1994.

Texto clásico sobre la materia en los últimos años (similar al manual de McKee): destaca por su vertiente práctica, donde se subraya lo propio de un taller de guión.

GARCÍA MÁRQUEZ, (Taller de cine de), *Cómo se cuenta un cuento*. Madrid: E.I.C.T.V. Ollero & Ramos, editores, 1995.

Texto sugestivo de un maestro de la narrativa literaria que tiene también la vertiente de docente del guión cinematográfico.

HUET, Anne, *El guión*. Barcelona: Paidós, 2006.

Libro breve y útil en el que la investigadora trata los asuntos básicos del guión de forma sencilla y clara.

McKEE, Robert, *El guión. Sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones*. Barcelona: Alba Editorial, 2002.

Texto clásico sobre la materia en los últimos años (similar al manual de Field): destaca por su vertiente práctica, donde se subraya lo propio de un taller de guión. McKee viene siendo en los últimos años el maestro de guión más prestigioso y aclamado

ONAINDÍA, Mario, *El guión clásico de Hollywood*. Barcelona: Paidós, 1996.

Texto interesante porque estudia el guión en una cinematografía y etapa sustanciales para su consolidación y mayoría de edad. En algunos casos puede tener deficiencias menores en narratología

ORIHUELA, José Luis, "La página del guión. Bibliografía, enlaces y recursos de interés para guionistas", <http://www.unav.es/digilab/ga/>

Página muy útil para acceder a información de interés sobre nuestra materia y a otras páginas que también aportan información interesante y útil

ROCHE, Anne, *Taller de guión cinematográfico: elementos de análisis fílmico*. Madrid: Abada, 2006.

Texto útil (al modo del de Brenes) para la práctica porque, como se indica desde el título, su orientación es y práctica

TUBAU, Daniel, *Las paradojas del guionista. Reglas y excepciones en la práctica del guión*. Barcelona: Alba, 2006.

Texto reciente y valioso que contiene información sustancial y también reflexiones sugerentes

VV.AA. *Cahiers du cinéma*, números 371-372, mayo 1985, *L'Enjeu Scénario*, Cinéma français.

Número clásico sobre el tema de la famosa revista, en el que hay aportaciones de algunos de los más prestigiosos protagonistas de la "Nouvelle vague"

VV.AA. *Positif* nº 516, febrero de 2004, "Dossier: Les scénaristes, aujourd'hui".

A la manera del anterior, este número actualiza la visión sobre de diferentes creadores sobre la profesión del guionista de cine.

DIRECCIONES ELECTRÓNICAS

All Movie Guide (<http://www.allmovie.com>)

Internet Movie Data Base (IMDB) (<http://www.imdb.com>)

Rosebud Proyect (<http://www.lifmedia.com>)

Abcguionistas (<http://abcguionistas.com>)

librería 8 y ½ (<http://www.ochoymedio.com>)

Drew's Script-O-Rama (<http://www.script-o-rama.com>)

Simply Scripts (<http://www.simplyscripts.com>)

Cinefania (<http://www.cinefania.com/script>)

Guiones.com (<http://www.guiones.com>)

Buscacine (<http://www.buscacine.com>)

Todas ellas son direcciones de interés con información apropiada y útil para esta asignatura

GUIONES CINEMATográfICOS EN BIBLIOTECA UR

ALLEN, Woody, *Melinda y Melinda* (7X.5 04 ALL)

ALLEN, Woody, *Match point* (7X.5 05 ALL)

ALMODÓVAR, Pedro, *La mala educación* (7X.5 04 ALM)

ALMODÓVAR, Pedro, *Volver* (7X.5 06 ALM)

AMENABAR, *Mar adentro* (7X.5 04 AME)

COIXET, Isabel, *La vida secreta de las palabras* (7X.5 05 COI)

DÍAZ YANES, Agustín, *Alatriste* (7X5 06 DIA)

MEDEM, Julio, *Lucía y el sexo* (7X.5 01 MED)

VON TRIER, Lars, *Bailar en la oscuridad* (7X5 01 TRI)

Se trata de guiones de películas importantes, de cine español y extranjero, lo suficientemente variados, como para proporcionar al estudioso muestras valiosas y diferentes de tipología de guión cinematográfico

Metodología

Modalidades organizativas:	Métodos de enseñanza:
- MO1: Clases teóricas - MO3: Clases prácticas - MO5: Tutorías - MO7: Estudio y trabajo autónomo del alumno	- ME1: Lección magistral - ME2: Estudio de casos - Elaboración de un trabajo de investigación

Organización

Actividades presenciales:	Horas
- Clases teóricas	6.
- Clases prácticas de aula	6
- Tutorías	8
-	

Total horas presenciales 20

Actividades no presenciales (trabajo autónomo):	Horas estimadas
- Estudio autónomo individual o en grupo	10
- Resolución individual de ejercicios, cuestiones u otros trabajos, actividades en biblioteca o similar	45
-	

Total horas estimadas de trabajo autónomo 55

Total horas estimadas 75

Evaluación

Sistemas de evaluación: Común para todas las titulaciones donde se imparta la asignatura	% sobre total	Recuperable/ No Recuperable
tareas por portafolios	40	No recuperable
SE3: Trabajos y proyectos	60	No recuperable

Comentario:

Todas las actividades de evaluación son no recuperables, dado que solamente hay una convocatoria, a excepción del trabajo fin de máster que es recuperable.

Respecto a los alumnos denominados a Tiempo Parcial, se tiene en cuenta la primera sugerencia ofrecida por el Vicerrectorado de Planificación y Calidad al respecto:

«Para los estudiantes a tiempo parcial (reconocidos como tales por la Universidad), las actividades de evaluación no recuperable podrán ser sustituidas por otras, a especificar en cada caso. Esta posibilidad se habilitará siempre y cuando la causa que le impida la realización de la actividad de evaluación programada sea la que ha llevado al reconocimiento de la

dedicación a tiempo parcial.»

Criterios críticos para superar la asignatura:

Se han de aprobar cada una de las partes (portafolios y trabajo), para poder aprobar la asignatura.