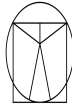

MÀSTER EN PERIODISME LITERARI,
COMUNICACIÓ I HUMANITATS

NARRATIVA DOCUMENTAL AUDIOVISUAL: ESTÉTICA Y GUIÓN

PROFESORES: Javier Córcoles y Arnau Vilaró

GUIÓN DOCUMENTAL, por Javier Córcorles

OBJETIVOS

El objetivo de la asignatura es ofrecer a los alumnos los conocimientos necesarios para emprender la escritura de guiones documentales. Analizaremos todas las etapas de la construcción del guión audiovisual, desde la idea original hasta la obra finalizada, profundizando en las de mayor relevancia: la construcción de los personajes, la estructura y la organización de la información. Estos contenidos serán ejemplificados con el visionado de secuencias de diferentes películas, buscando el encuentro entre los recursos narrativos de la ficción audiovisual y el documental.

EVALUACIÓN

Evaluación de los conocimientos de los alumnos a partir de dos trabajos prácticos:

1. La escritura de un guión de cortometraje de ficción.
2. Un trabajo escrito de entre diez y veinte páginas en el que el alumno o alumna analice una película documental partiendo de uno de los temas que hayan sido tratados en clase.

TEMARIO

1. Introducción

1. El suceso dramatizado: representación del mundo histórico y recursos dramáticos de la escritura de guiones. El pacto ficcional y la representación documental.
2. La argumentación y la trama: continuidad argumental frente a la continuidad de movimiento.

2. El proceso de escritura:

1. Investigación y objetivos.
2. Grabación, visionado, escaleta, guión y montaje.

3. La trama y los argumentos universales.
4. Tipos de documental: expositivo, de observación, reflexivo e interactivo.
5. La elección del narrador: de la omnisciencia editorial al narrador protagonista.

3. La estructura

1. Planteamiento: Quién, cuándo y dónde. El incidente provocador. Obstáculos e inicio de las tramas secundarias. El conflicto. El primer punto de giro o inicio de la crisis.
2. Nudo: Los contratiempos que separan al personaje del objetivo. Los arcos de transformación de los personajes. El punto medio. El segundo punto de giro.
3. Desenlace: resolución de la trama principal. Resolución de las tramas secundarias. El clímax. El epílogo. Desenlace, tema y discurso. Desenlace y final del arco de transformación de los personajes.
4. Retórica y guión documental: ethos, pathos y logos en el discurso audiovisual, la disposición y la argumentación como articuladores de la estructura.

4. Personajes

1. La necesidad dramática: El objetivo del personaje. El estado alterado e inalterado.
2. La presentación del personaje.
3. Los motivos y las intenciones.
4. El personaje, el arco de transformación y la estructura.
5. Las funciones de los personajes.

5. Información y estructura

1. Jerarquización de la información: selección de la información y su situación dentro del relato.
2. Información y ritmo.
3. Información y estructura: El sembrado de información en el planteamiento. El nudo y el desarrollo. Desenlace y resolución. La causa - efecto. El cierre de las tramas.

6. La secuencia

1. Tratamiento de la secuencia. Punto de partida y objetivo. Cambio y conflicto. Contraposición de valores.
2. Los nudos de acción. La secuencia como punto de inflexión dentro de la trama.
3. El movimiento de la mente del espectador. Expectativa y recompensa. El suspense.

BIBLIOGRAFÍA

- McKee, Robert. *El guió*n. Barcelona: Ed.Alba, 2002.
- Sánchez-Escalonilla, Antonio. *Estrategias de guió*n cinematográfico. Barcelona: Ed.Planeta, 2001.
- Mendoza, Carlos. *El guió*n para cine documental. Coyoacán: Universidad autónoma de México, 2010.
- Vogler, Christopher. *El viaje del escritor: el cine, el guió*n y las estructuras míticas para escritores. Madrid:Ed. Ma non troppo. 2010.
- Balló, Jordi y Pérez, Xavier. *La semilla inmortal. Los argumentos universales en el cine*. Barcelona: Ed. Anagrama, 2012.
- Field, Syd. *El libro del guió*n. Madrid: Ed. Plot ediciones, 1995.
- Field, Syd. *El manual del guionista*. Madrid: Ed. Plot ediciones, 1995.
- Nichols, Bill. *La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental*. Barcelona: Ediciones Paidós, 1997.
- García, Noemí y Ortega, María Luisa. (2008) *Cine directo. Reflexiones en torno a un concepto*. Madrid: Ed. TB ediciones, 2008.
- Truffaut, François. *El cine según Hitchcock*. Madrid: Ed. Alianza, 1974.
- Bordwell, David. Thompson, Kristin. *El arte cinematográfico*. Barcelona: Ed.Paidós, 1995.
- Aristóteles. *Poética*. Alemania: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015.
- Aristóteles. *Retórica*. Madrid: Ed. Alianza, 2014.
- Leith, Sam. *¿Me hablas a mí? La retórica de Aristóteles a Obama*. Barcelona: Ed. Taurus, 2016.
- Chillón, Albert. *La literatura de fets*. Barcelona: Ed. Llibres de l'índex, Generalitat de Catalunya, 1994.

ESTÉTICA DE LA IMAGEN, por Arnau Vilaró

La materia del film (imagen, sonido, tiempo), su escritura (signo, trabajo) y la aproximación del autor a la obra replantean los conceptos tradicionales de la teoría estética como la forma, la belleza, la mimesis o la experiencia estética. A lo largo de esta asignatura veremos cómo el cinematógrafo revela, transforma y problematiza estos conceptos, proponiendo a la vez nuevos debates en torno a la ontología de la imagen y sus herramientas metodológicas.

Las discusiones en el aula se abordarán a partir del visionado de fragmentos de películas. El objetivo del curso es que el alumno aprenda a servirse de las imágenes como punto de partida para desarrollar un discurso crítico y original en torno a un tema.

PROGRAMA

1. **Introducción: el “entre” del cine.** *Ver el guion. Scénario du film Passion* (Jean-Luc Godard). Del cine como representación y realidad al cine como gesto.
2. **La hermenéutica en el cine de Hollywood.** La creación de un lenguaje y su institucionalización. Imaginarios del cine de género y motivos visuales.
3. **Primera práctica. Aproximación al cine comparado.**
4. **La escisión de la mirada.** Frente a la imagen (Georges Did-Huberman). El “acontecimiento visual”. La necesidad del no-saber para dialectizar. La apertura de *Vertigo* (Alfred Hitchcock).
5. **El encuentro de Bresson y la cuestión de la re-presentación.** Participar de lo secretamente esperado. *Studium* y *punctum* en la imagen fotográfica (Roland Barthes). Epifanías y trascendencia (Roberto Rossellini y Robert Bresson). La lucha contra el azar (John Cassavetes y Jean Rouch).
6. **Segunda práctica. Montaje y puesta en escena en el cine clásico y el cine moderno.**
7. **Gilles Deleuze y la imagen-movimiento.** El montaje como operación de restitución. La noción de intervalo. A partir de Dziga Vertov. De la percepción a la acción. El rostro de la afección: C. T. Dreyer e Ingmar Bergman. La pulsión en el cine de Luis Buñuel. La imagen-acción: la gran forma. Auge y crisis de la imagen-acción.

8. **La imagen-tiempo.** Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial: ruptura de la lógica sensoriomotor en la imagen-tiempo. De Welles y Renoir a la Nouvelle Vague. La imagen-cristal y el cine contemporáneo.
9. **Práctica 4. Análisis de una secuencia.**
10. **Presentación de trabajos.**

EVALUACIÓN

En la última sesión del curso los alumnos harán una exposición oral sobre uno de los aspectos tratados a lo largo del curso con el soporte de fragmentos de películas. La exposición consistirá en el *work in progress* de un trabajo de entre 10 y 15 páginas que se entregará al finalizar la asignatura.

Para la evaluación se tendrán en cuenta las prácticas, los visionados hechos en casa y la participación del alumno en clase.

BIBLIOGRAFÍA

Aumont, Jacques. *Las teorías de los cineastas. La concepción del cine de los grandes directores*. Barcelona: Paidós, 2008.

– *La estética hoy*. Madrid: Cátedra, 2001.

Balló, Jordi. *Imatges del silenci i els motius visuals en el cinema*. Barcelona: Empúries, 2000.

Barthes, Roland. *La cámara lúcida: notas sobre la fotografía*. Barcelona: Paidós, 1989

Bazin, André. *¿Qué es el cine?* Madrid: Rialp, 2008.

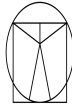
Benjamin, Walter: *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. Barcelona: Icaria, 2003.

Bou, Núria. *Plano/contraplano. De la mirada clásica al universo de Michelangelo Antonioni*. Madrid: Biblioteca Nueva, 2002.

Burch, Noël. *Praxis del cine*. Madrid: Fundamentos, 2008.

Deleuze, Gilles. *La imagen-tiempo*. Barcelona: Paidós, 2005.

– *La imagen-movimiento*. Barcelona: Paidós, 2004.

Didi-Huberman, Georges. *Ante la imagen. Pregunta formulada a los fines de la historia del arte*. Murcia: Cendeac, 2010.

– *Lo que vemos, lo que nos mira*. Buenos Aires: Manantial, 1997.

Epstein, Jean. *La esencia del cine*. Buenos Aires: Galatea Nueva Visión, 1957.

Quintana, Àngel. *Fábulas de lo visible. El cine como creador de realidades*. Barcelona: Acantilado, 2003.

Stam, Robert. *Teorías del cine. Una introducción*. Barcelona: Paidós, 2001.

Tatarkiewicz, Władysław. *Historia de las seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*. Madrid: Tecnos, 2010.