

Narrativa
Audiovisual
**Máster en Dirección
y Realización de
Series de Ficción**

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Narrativa Audiovisual

Titulación: Master en Dirección y Realización de Series de Ficción

Carácter: Optativo

Idioma: Castellano

Modalidad: Presencial

Créditos: 3

Curso: 1º

Semestre: 2º

Profesores/Equipo Docente: Dra. Dña. Silvia Herreros de Tejada Larrinaga

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias

- Poseer y comprender conocimientos fundamentales que se enmarcan en un contexto multidisciplinar caracterizado por la confluencia de las Ciencias de la Comunicación, las Artes Escénicas y la literatura, entre otras.
- Ser capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios y reflexiones sobre aspectos estéticos, narrativos, de producción y éticos de piezas audiovisuales emitidas en secuencia por las emisoras de televisión.
- Ser capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios y reflexiones sobre aspectos estéticos, narrativos, de producción y éticos de material preparatorio o proyectos narrativos destinados a ser emitidos en secuencia por las emisoras de televisión.
- Saber comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro, atractivo y sin ambigüedades.
- Capacidad para analizar, evaluar, criticar y dirigir la aplicación de las técnicas y procedimientos de la composición de la imagen de las series de ficción, a partir del conocimiento avanzado tanto de las leyes clásicas y como de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen, con un conocimiento profundo de las nuevas tecnologías de la información.
- Capacidad para analizar, evaluar, criticar y dirigir relatos y proyectos narrativos para el Medio Televisión y comunicar sus juicios a públicos especializados y no especializados.
- Capacidad para llevar a cabo el análisis, evaluación y crítica de las estructuras, contenidos y estilos de la programación televisiva, especialmente en lo relacionado con las series de ficción.
- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
- 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 su área de estudio.
- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
- 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.
- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

1.2. Resultados de aprendizaje

- Ser capaz de construir guiones de series de ficción y de elaborar su diseño, diferenciando géneros y estructuras y utilizando un lenguaje audiovisual acorde a su narrativa.

2. CONTENIDOS

2.1 Requisitos previos

Ninguno.

2.2 Descripción de los contenidos

El objetivo de esta asignatura es conseguir que todos los participantes tengan criterio suficiente para poder evaluar la capacidad de comunicación y el atractivo de un guión de una pieza narrativa audiovisual, sin prescindir de la responsabilidad social y ética. Adicionalmente, aquellos alumnos que tengan aptitudes literarias o formación especializada previa en la redacción de guiones podrán desarrollar dichas capacidades con mayor profundidad. El aprendizaje se realiza mediante el estudio de casos reales y la práctica de las técnicas más usuales de redacción narrativa para medios audiovisuales, mediante el Método del Taller.

2.3 Contenido detallado

T1. Introducción.

- Qué es la narrativa
- El por qué y el cómo de las historias
- Los distintos formatos y medios para contar una historia
- Textos de placer y textos de éxtasis: Los cinco códigos narrativos de Roland Barthes

T2. El código referencial o cultural

- Texto y temas
- Los elementos de la ficción
- Componentes visuales y sonoros
- Elementos narratológicos
- Elementos culturales
- La ansiedad de la influencia

T3. Los códigos hermeneútico y proiarético

- Enigmas/ suspense
- Anticipación y cumplimiento, rimas y leitmotivs
- Estructuras
- Escaleta (tratamiento escaletado): por actos /por secuencias/ por escenas
- Análisis de escenas según Robert McKee
- Análisis de escenas según La Pentada Dramática de Kenneth Burke

T4. El código sémico

- Perspectivas funcionales de personaje: Argumentos funcionales, Aristóteles, Propp
- Perspectivas entre funcionales y psicológicas: E. M. Forster, McKee
- Tipologías de personaje: Hipócrates, El eneagrama
- Otorgando profundidad. Perspectivas psicológicas: Freud, Erikson y Jung

T5. El código simbólico

- Subtexto por omisión/ por transferencia: la historia interior
- Perspectiva de convergencia simbólica (fantasía)
- Tropos (metáforas, símbolos etc.)
- Postmodernismo /Transtextualidad/ Metamodernismo
- Sensaciones / Lirismo

2.4 Actividades Dirigidas

Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares:

Actividad dirigida 1: Análisis referencial de un texto

Actividad dirigida 2: Análisis hermeneútico y proíarético

Actividad dirigida 3: Análisis sémico y simbólico

Prueba final

2.5. Actividades formativas

Clases de teoría y práctica: 27,4% (20,5h). Lección magistral, sesiones teórico-prácticas, ejercicios y prácticas. Presencialidad 100%.

Trabajo personal del alumno: 50% (37,6h). Estudio de la materia, realización de ejercicios prácticos o actividades multimedia de apoyo (campus virtual). Presencialidad 0%.

Tutorías: 10% (7,4h). Trabajo personal tutorizado. Presencialidad 50%.

Evaluación: 12,6% (9,5h). Pruebas finales, ordinarias y extraordinarias. Autoevaluación de los resultados obtenidos. Presencialidad 50%.

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:

- 0 - 4,9 Suspenso (SS)
- 5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
- 7,0 - 8,9 Notable (NT)
- 9,0 - 10 Sobresaliente (SB)

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0.

3.2. Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)	40%
Examen final o trabajo final presencial	50%

Convocatoria extraordinaria

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)	40%

Examen final o trabajo final presencial	50%
---	-----

3.3. Restricciones

Calificación mínima

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final.

Asistencia

El alumno que, injustificadamente, deje de asistir más de un 25% de las clases presenciales podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.

Normas de escritura

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.

3.4. Advertencia sobre plagio

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros...), cuando no se cite la fuente original de la que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la sanción prevista en el Reglamento del Alumno.

4. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

- MCKEE, R. *El Guión*. Madrid: Alba Editorial, 2002.
- VALE, E. *Técnicas del guión para cine y televisión*. Madrid: Gedisa, 2009.
- FORERO, M. *Escribir televisión: manual para guionistas*. Buenos Aires: Paidós, 2002.
- BARTHES, R. *The Pleasure of the Text* (1973). New York: Hill & Wang, 1975.
- "The death of the author" en LODGE, D. (ed.) *Modern Criticism and Theory*. Essex: Longman, 2000.

Bibliografía recomendada

- CARRIÓN, J. *Teleshakespeare. Las series en serio*. Madrid: Errata Naturae, 2011.
- CASEY, B. et al. *Television Studies. The Key Concepts*. London: Routledge, 2002.
- CHATMAN, S. *Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film*. Ithaca: Cornell University Press, 1978.
- SÁNCHEZ-ESCALONILLA, A. *Estrategias de Guión Ciematográfico*. Barcelona: Ariel, 2014.

Filmografía

Series de televisión:

- Bright, K. & Crane, D & Kauffman, M. (Productor). (1994). *Friends* [serie de televisión]. EU: Warner Bros.
- Hsu, V. & Miller, A. & Solloway, J. (Productor). (2013). *Transparent*. [serie online]. EU: Amazon Studios.
- Levi, H. & Levinson, S. & Lum, S. (Productor). (2008). *In Treatment*. [serie de televisión]. EU: HBO.

- Lloyd, C. & Levitan, S. (Productor). (2009). *Modern family*. [serie de televisión]. EU.: 20th Century Fox Television.
- Molaro, S. & Collier, M. Belyeu, F. (Productor). (2007). *The Big Bang Theory*. [serie de televisión]. EU.: Warner Bros.
- Treem, S. & Abe, S. & Levi, H. (Productor). (2014). *The Affair*. [serie de televisión]. EU: Showtime.
- Wankum, B. & Judge, S. & Pearlman, S. (Productor). (2011). *Once Upon a Time*. [serie de televisión]. EU: ABC.

Web Series:

- Cassinello, J. (Director). *Entre Pipas*. (2012) [webserie]. ESP: Jorge Casinello.
- Creswick, A. & Grafton, Z. (Productor). (2013). *School of Thrones*. [webserie]. EU: Will Save Productions.
- Del Val, L. (Productor). *¿Quieres algo más?* (2011). [webserie]. ESP: Joaquín Oristrell.
- Fitzmauritz, K. & Nivola, A. (Productor). (2013). *Doll & Em*. [webserie]. UK: Sky Living.
- Tébar, P. (Productor). *Queco y Coque*. [webserie]. ESP: Yonohesido Producciones.

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Silvia Herreros de Tejada
Departamento	Comunicación
Titulación académica	Doctora en Ciencias de la Comunicación
Correo electrónico	sherrero@nebrija.es
Localización	Campus de Princesa
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail
Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.	Doctora en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Rey Juan Carlos, Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad Complutense y Máster en Literatura Comparada por la Universidad de Edimburgo. También estudió Escritura de Ficción en The New School University de Nueva York y es diplomada en Guión Cinematográfico por la ECAM. Ha realizado estancias de investigación en Yale University y UCLA. Premio de Ensayo Caja Madrid con su obra "Todos crecen menos Peter" (Lengua de Trapo, 2009), es autora de las obras de teatro "Perdidos en Nunca Jamás" (Madrid, 2013-14) y "Pan y los Nadies" (Caracas, 2016) y de la novela "La mano izquierda de Peter Pan" (Espasa, 2017). Guionista y directora de documentales para Documentos TV y Canal Plus, ha sido dialoguista en series de televisión y ha escrito largometrajes para Kanzaman y La Zona Films, además de trabajar de analista de guiones y lectora de ficción para Ediciones B. También ha participado como creativa en varias campañas de publicidad de la firma Loewe y otras marcas. Es co-fundadora y productora ejecutiva de la compañía de teatro La_Abducción, que en 2018 estrena obras en el Teatro Pavón Kamikaze y en los Teatros del Canal.