

PRONTUARIO

TÍTULO:	El arte de contar historias
CODIFICACIÓN:	PAV 112
PRERREQUISITO:	PAV 110
CRÉDITOS:	3 créditos 45 horas contacto 1 término

DESCRIPCIÓN

Nuestras vidas están llenas de cuentos e historias creadas con palabras, imágenes, sonidos, o una combinación de estos. En la sociedad contemporánea, las historias están disponibles constantemente y se presentan de diversas maneras: en películas, programas de radio, videos, programas de realidad virtual, anuncios, series de televisión, animaciones, videos musicales, *podcasts*, videojuegos, entre otras. ¿Qué tienen todas esas historias en común? ¿Y qué métodos y estrategias apoyan la creación de historias impactantes para los diversos formatos y plataformas? Este curso/taller ofrece una serie de experiencias para que el estudiante reconozca la importancia de las historias, sus elementos esenciales y las estrategias para la creación de diversas narrativas audiovisuales impactantes para una variedad de plataformas.

JUSTIFICACIÓN

La convergencia mediática ha transformado el acceso, el consumo y las formas de producción y transmisión de contenido audiovisual. Todo profesional de las comunicaciones necesita manejar las herramientas para crear y producir historias con distintos formatos que sean efectivas para lograr sus propósitos. La formación de profesionales de las comunicaciones capaces de crear contenido audiovisual con rigurosidad crítica, creatividad y consciencia ética contribuirá a mejorar la calidad de los productos audiovisuales y fortalecer la sociedad puertorriqueña en la primera mitad del siglo XXI.

COMPETENCIAS

El curso desarrolla en el o la estudiante la siguiente competencia:

- **Comunicación**

OBJETIVOS

Al finalizar el curso el o la estudiante será capaz de:

1. Analizar las características y formatos de historias audiovisuales.
2. Conocer los elementos esenciales para la escritura audiovisual.
3. Definir los conceptos básicos en un guión.
4. Generar ideas, planificar y ejecutar guiones para el medio audiovisual.
5. Comprender la dimensión ética del trabajo del guionista.
6. Conocer recursos individuales y colectivos para el guionista.

CONTENIDO

- I. Características de una historia y medios para contarla
 - A. Función e impacto
 1. La neurociencia detrás de las historias
 2. Historias, cultura y educación
 3. El mensaje y punto de vista
 - B. Crecimiento y tendencias en la producción de historias
 1. Diversidad de formatos
 - a. Tipos de formatos
 - b. Ventajas y desventajas
 - c. Popularidad entre las audiencias
 2. Aumento en las plataformas
 - a. Tipos de plataformas
 - b. Ventajas y desventajas
 - c. Popularidad entre las audiencias
- II. Elementos esenciales para la escritura audiovisual
 - A. Aristóteles y los elementos del drama
 1. Principio
 2. Desarrollo
 3. Final
 - B. La acción dramática
 1. Anécdota
 2. Trama
- III. Conceptos básicos para el guionista
 - A. La secuencia
 1. Escena
 2. Espacio
 3. Tiempo
 4. Acción
 - B. Drama

1. Conflicto
 2. Puntos de vista
 3. Motivos, símbolos, metáforas y alusiones
- C. Estructura
1. Actos y segmentos
 2. Arco narrativo
 3. “*Teaser*” y gancho
 5. Incidente detonador
 6. Punto de giro
 7. *Cliffhanger*
 8. Climax
 9. Resolución
- D. Caracterización
1. Protagonista y antagonista
 2. Personajes secundarios
 3. Biografía y perfil del personaje
 - a. Necesidad dramática
 - b. Punto de vista
 - c. Actitud
 - d. Cambio
 - e. Trasfondo e historia
 - f. Cualidades físicas, psicológicas y emocionales
- E. Diálogo
1. Funciones del diálogo en el proyecto audiovisual
 2. Características del diálogo efectivo
 3. Trampas comunes en la creación del diálogo
 4. El subtexto
- IV. Etapas básicas para la preparación de un guión
- A. Investigación
1. Elección del tema
 2. Análisis de la audiencia
 3. Fuentes bibliográficas y cibernéticas
 4. Fuentes empíricas
 5. Tema
 6. Género
 7. Objetivos
 8. Tratamiento
- B. Guión
1. Escaleta
 2. Guión literario
 3. Guión gráfico (Storyboard)

4. Guión técnico
- C. Estilo
 1. Escribir para el oído y el ojo
 2. Simplicidad y economía
 3. Gramática
 4. Puntuación
- D. El formato del guión
 1. La importancia del formato
 2. Tipos de formatos
 3. Programas para la redacción de guiones
- V. Ética para guionistas
 - A. Prácticas profesionales
 - B. La responsabilidad del guionista
 - C. Protección de la propiedad intelectual
- VI. El oficio del guionista
 - A. La “Inspiración” y el “bloqueo mental”
 - B. Ejercicios creativos
 - C. El arte de la colaboración y retroalimentación constructiva
 - D. Desarrollo profesional

METODOLOGÍA

Se recomiendan las siguientes estrategias de la metodología de aprendizaje activo:

- *Flipped classroom*
- Aprendizaje basado en proyectos
- Aprendizaje colaborativo
- Aprendizaje basado en retos
- Discusión

EVALUACIÓN

Participación	20%
Composiciones	25%
Trabajos parciales	25%
Proyecto o examen (final)	<u>30%</u>
Total	100%

AVALÚO DEL APRENDIZAJE

Se aplica la rúbrica de avalúo institucional a la actividad central del curso.

BIBLIOGRAFÍA

- Block, B. A. (2007). *The visual story: Creating the visual structure of film, TV and digital media*(2nd ed.). Focal Press.
- Beker, M. (2004). *Screenwriting with a conscience: Ethics for screenwriters*. Lawrence Erlbaum Associates.
- Buren, R. (2017). *Guión de videojuegos*. Síntesis.
- Cowgill Linda, J. (2005). *Writing Short Films: Structure and Content for Screenwriters*. Watson Guptil Publications.
- Cron, L. (2012). *Wired for Story*. Crown Publishing.
- Drennan, M., Baranovsky, Y., & Baranovsky, V. (2018). *Scriptwriting for web series: Writing for the digital age*. Routledge.
- Eiras, F. (2018). *Manual del guionista de televisión: Una guía práctica para escribir entretenimiento audiovisual*. Berenice.
- Gitner, Seth. (2016). *Multimedia Storytelling for Digital Communicators in a Multiplatform World*. New York, N.Y.: Routhledge.
- Hales, C., & Kelomees, R. (2014). *Expanding practices in audiovisual narrative*. Cambridge Scholars.
- Hilliard, R. L. (2000). *Guionismo para radio, televisión y nuevos medios*. International Thomson Editores.
- Marx, C. (2010). *Write your way into animation: Create a writing career in animation and games*. Focal Press.
- Morales, S. T., Cantero, G. R., & Gabriel, F. R. (2017). *Territorios transmedia y narrativas audiovisuales*. Editorial UOC.
- Movshovitz, D. (2015). *Pixar storytelling: Rules for effective storytelling based on Pixars greatest films*. Bloop Animation Studios LLC.

Potts, C., & Fernández, S. C. (2015). *La guía DC de creación de cómics: Una visión interna del arte de la narración visual*. Laberinto.

Salas, C. (2017). *Storytelling: la escritura mágica: Técnicas para ordenar las ideas, escribir con soltura y hacer que te lean*. Mirada Mágica.

Sloan, J. (2014). *Creative Writing Career: Becoming a Writer of Film, Video Games, and Books* (Writing Mentor). CreateSpace Independent Publishing Platform.

Puede encontrar más recursos de información relacionados a los temas del curso en la página de la biblioteca <http://biblioteca.sagrado.edu/>

ACOMODO RAZONABLE

Para obtener información detallada del proceso y la documentación requerida, debe visitar la oficina correspondiente. Para garantizar igualdad de condiciones, en cumplimiento de la Ley ADA (1990) y el Acta de Rehabilitación (1973), según enmendada, todo estudiante que necesite servicios de acomodo razonable o asistencia especial deberá completar el proceso establecido por la Vicepresidencia de Asuntos Académicos.

INTEGRIDAD ACADÉMICA

Esta política aplica a todo estudiante matriculado en la Universidad del Sagrado Corazón para tomar cursos con o sin crédito académico. Una falta de integridad académica es todo acto u omisión que no demuestre la honestidad, transparencia y responsabilidad que debe caracterizar toda actividad académica. Todo estudiante que falte a la política de honradez, fraude y plagio se expone a las siguientes sanciones: recibirá nota de cero en la evaluación y/o repetición del trabajo en el seminario, nota de F(*) en el seminario: suspensión o expulsión según se establece en el documento de Política de Integridad Académica con fecha de efectividad de noviembre 2022.

Derechos reservados | Sagrado | Noviembre, 2022