

GRAU EN MITJANS AUDIOVISUALS

104818 - FICCIÓ SERIADA: GUIÓ I REALITZACIÓ

Informació general

- Curs acadèmic 2024/25
- Departament: Indústries culturals
- Tipus d'assignatura: Optativa
- Curs: Quart
- Trimestre: Primer i segon
- Nombre de crèdits: 12
- Professorat:
 - Joan Jordi Miralles Broto <jjmiralles@tecnocampus.cat>
 - Anna Pilar Llacher Alsina <allacher@tecnocampus.cat>
 - Rafael Suárez Gómez <rsuarezg@tecnocampus.cat>

Llengües de docència

- Català

Pot ser que alguna lectura puntual estigui en castellà o anglès.

L'assignatura s'imparteix el primer i segon trimestre.

Presentació de l'assignatura

L'assignatura optativa "**Ficció seriada: Guió i Realització**" es fa al llarg de dos trimestres (T1 i T2). És una assignatura principalment pràctica i pretén que l'alumne s'enfronti a tot el recorregut d'una sèrie de ficció. Des de la seva escriptura fins a la seva producció, realització i muntatge. Per tant, l'assignatura es divideix en dues parts diferenciades amb la seva avaluació separada. Una primera part (primer trimestre) que organitza grups d'alumnes (guionistes) per a la redacció de propostes argumentals i escriptura de guions pilots amb la seva trama de temporada i personatges ben definits. La primera part acaba amb l'elecció dels projectes que es portaran a terme durant la segona part.

A la segona part (segon trimestre) doncs, es desenvolupen els pilots. El grup quedarà dividit per departaments segons els interessos de cada alumne: càsting i direcció d'actors, direcció, direcció de fotografia, realització, producció, art, muntatge de vídeo i so, etc. Durant tot el trimestre, cada departament desenvoluparà les tasques necessàries per arribar a rodar i muntar el capítol. Hi ha part de classes teòriques a la vegada que es treballarà de forma pràctica a classe: des de fer pressupostos, a sortir a localitzar, a organitzar els càstings i assajos, etc. Cada departament treballarà de forma autònoma i responsable, i el professorat farà també el rol de productor executiu, guiant i ajudant a decidir. L'objectiu és treballar de forma professional, per tant, els alumnes prendran decisions logístiques i organitzatives.

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homofòbes, transfòbes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiam que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Competències/Resultats d'aprenentatge

Específica

- E5_Dissenyar i realitzar un producte audiovisual (format per imatges fixes o en moviment), atenent tant als seus aspectes tècnics com artístics, en tots els seus components
- E6_Dissenyar, planificar i realitzar amb multicàmera, en directe i a plató, d'acord amb totes les facetes del producte (tant en l'artística de disseny i

continguts com en la tècnica)

- E7_Postproduir vídeo utilitzant les eines bàsiques pròpies dels programes d'edició audiovisual (titulació, retoc de color i exposició, velocitats, màscares...) i com insertar-les en el procés de muntatge afegint efectes digitals
- E10_Aplicar processos, mètodes i tècniques per a desenvolupar la creativitat i la innovació en la realització audiovisual, en el desenvolupament multimèdia i en la programació de videojocs
- E14_Adquirir els coneixements de la història, estètica, evolució i dinàmica del cine, televisió, ràdio, premsa, Internet i videojocs, aixó com reconèixer l'estètica a través del visionat i l'anàlisi
- E15_Dimensionar i gestionar recursos humans, tècnics i econòmics necessaris pel desenvolupament d'un projecte audiovisual o multimèdia optimitzant temps, costos i qualitat
- E18_Analitzar les estructures, els continguts i els estils de programació televisiva i radiofònica atenent a les característiques tècniques de la seva realització. Idear, produir i realitzar programes per a la televisió i ràdio en la part tècnica: sala de realització o control de ràdio, respectivament

Bàsiques i Generals

- G2_Que els estudiants sàpiguem aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que es solen demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

Transversal

- T2_Que els estudiants tinguin capacitat per treballar com a membres d'un equip interdisciplinari ja sigui com a un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

No definides

Continguts

PRIMERA PART: GUIÓ I ESCRIPTURA (1er. T)

A) CONTINGUTS TEÒRICS

- Tema 1: Superar la por a la pàgina en blanc.

Tendències en la ficció seriada: sèries, web sèries. Tema i idea. Referències. Construcció d'un projecte de venda inicial. Taller de pitching I. Documentació. Gèneres i formats. Particularitats de la websèrie. Sinopsi bàsica. Idea de venda. Logline (concepte). Tagline (slogan). Premissa inicial per a desenvolupar.

- Tema 2: Desenvolupament I

Sinopsi argumental de temporada. Sinopsi de pilot.

- Tema 3: Desenvolupament II

Treball de personatges: Principals, secundaris. Arcs. Estereotips: fitxes i perfils de personatges i la seva evolució en les trames. Construcció dels nivells d'importància. Construcció de l'univers dels personatges i els seus objectius.

- Tema 4: Desenvolupament III

Estructures i tipus de trames. To i estil. Recursos narratius. Girs, conflictes i tensió narrativa en funció del gènere. Dosificació d'informació.

- Tema 5: Redacció i preparació de Bíblia de temporada

Redacció de Bíblia de temporada. Estètica. Particularitats. Escaleta de tots els capítols. Estructura de temporada i de cada capítol. Un exemple pràctic: "Crematorio" (Jorge Sánchez Cabezudo, 2011, Canal +). Evolució de trames de temporada i línies argumentals: trames horitzontals (de temporada) i episòdiques (auto conclusives).

- Tema 6: Escriptura del guió de l'episodi pilot.

Treball pràctic de diàlegs, subtext i estilització.

- Tema 7: Taller de Pitching II.

Universos estesos: transmèdia. Graella de programació. El showrunner o productor executiu.

- Altres recursos:

S'utilitzaran visionats de sèries tant nacionals com internacionals per tal de trobar exemples adients a la teoria proposta. Els visionats específics es proposaran pel professorat una vegada es triïn les sèries a desenvolupar amb la intenció d'exemplificar opcions que seran referència durant l'escriptura.

SEGONA PART: PRODUCCIÓ I REALITZACIÓ (2n. T)

CONTINGUTS

- Tema 1: La viabilitat del projecte i l'organització de l'equip

L'equip de direcció.

L'equip de producció.

L'equip artístic.

Altres departaments.

- Tema 2: Disseny de producció i finançament

Dossier de producció.

Pressupostos. Adaptar el guió als pressupostos.

Pla de finançament.

Pla de rodatge.

Localitzacions.

Càsting.

- Tema 3: Realització / Rodatge

Guió tècnic i storyboard.

Estil de realització: proposta showrunner.

Direcció de foto.

Disseny de so i so directe.

Direcció d'actors.

Direcció artística.

Vestuari i maquillatge.

Direcció de producció.

- Tema 4: El muntatge

Estils d'edició en ficció seriada

Rough cut i Fine cut

Masterització

- Tema 5: Comercialització i distribució

Distribució televisiva i online.

Subvencions i festivals.

Projecció capítol pilot.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

- 05 - Igualtat de gènere
- 08 - Treball digne i creixement econòmic
- 04 - Educació de qualitat

Activitats i Sistema d'avaluació

Cadascuna de les parts de l'assignatura serà avaluada individualment.

A) Per a la part de guió (1er. T) el sistema d'avaluació o de qualificació ordinari serà:

- L'activitat 1 (examen oral o pitching inicial individual): 5%
- L'activitat 2 (Biblia del projecte): 25%
- L'activitat 3 (guió del pilot): 30%
- L'activitat 4 (el segon pitching que serà grupal): 15%
- L'activitat 5 (examen teòric individual): 25%

Si no es realitza alguna de les activitats de pràctiques o de seguiment (activitats 1-4), es considerarà puntuada amb un "0". Si hi ha més d'una activitat que no s'ha fet, s'obtindrà una qualificació de No Presentat.

Si l'activitat que no es realitza és la prova teòrica (activitat 5) l'assignatura tindrà una qualificació de "No presentat" independentment de la nota de cadascuna de la resta d'activitats. A més, cal treure una nota mínima de 5 a l'examen per fer mitjana.

Per aprovar aquesta part de l'assignatura $N1+N2+N3+N4+N5$ ha de ser com a mínim un "5".

B) Per a la segona part de l'assignatura: Producció i Realització (2n. T) el sistema d'avaluació o de qualificació ordinari serà:

- L'activitat 1 (Dossier de producció/ grupal): 20%
- L'activitat 2 (Càmera oculta/grupal): 10%
- L'activitat 3 (El pilot/ grupal i individual): 40%
- L'activitat 4 (Examen teòric / individual): 30%

Per aprovar l'assignatura s'ha de participar en la realització del pilot i l'examen obligatòriament. A més, cal treure una nota mínima de 5 a l'examen per fer mitjana. De la resta d'activitats només es podrà acumular un sol "no presentat".

Recuperació

Només es pot recuperar l'Activitat 5 (examen teòric individual) de la primera part i l'Activitat 4 (Examen teòric individual) de la segona part.

La identificació de plagi es considera una circumstància greu que pot comportar una qualificació de suspens a l'assignatura. En cas de detecció de plagi s'informarà a la coordinació del grau per tal que es puguin prendre les mesures disciplinàries corresponents.

Bibliografia i Recursos

- "Cine y relato", en Gaudreault, A.; Jost, F.. El relato cinematográfico. Cine y narratología. 1995. Barcelona: Paidós, 1995,
- "El punto de vista", en Gaudreault, A.; Jost, F. El relato cinematográfico. Cine y narratología. 1995. Barcelona: Paidós, 1995,
- Ambrossi, Javier; Calvo, Javier (2017). Paquita Salas. Guiones de la serie. ED. Ocho y Medio libros de cine.
- GALÁN, Elena.; HERRERO, Begoña. El guión de ficción en televisión. Madrid: Editorial Síntesis, S.A., Madrid 2011
- MCKEE, R.. El guión. Barcelona: Alba Editorial, 2002.
- MILLERSON, Gerald. Realización y producción en televisión.. 2009. IORTV, 2009.,
- Maras, Steven (2009). Screenwriting: History, Theory and Practice. Wallflower Press. Great Britain
- SÁNCHEZ-CABEZUDO, Jorge. ; SÁNCHEZ-CABEZUDO, Alberto. Crematorio: guión de la serie de TV. Madrid. Ediciones Setenta Teclas. Ocho y Medio, 2014
- Tubau, D. (2013). El guion del siglo 21. Alba Editorial.
- Tubau, D. (2015). El espectador es el protagonista. Alba Editorial.
-

CARRIÓN, Jorge. Teleshakespeare. Barcelona. Errata Naturae Editores, 2011

- RIOS SAN MARTIN, Manuel. El guión para series de TV. Madrid. IORTV. Instituto RTVE, 2012
- TOLEDANO, Gonzalo; VERDE, Nuria. Cómo crear una serie de televisión. Madrid: T&B Editores, 2007.