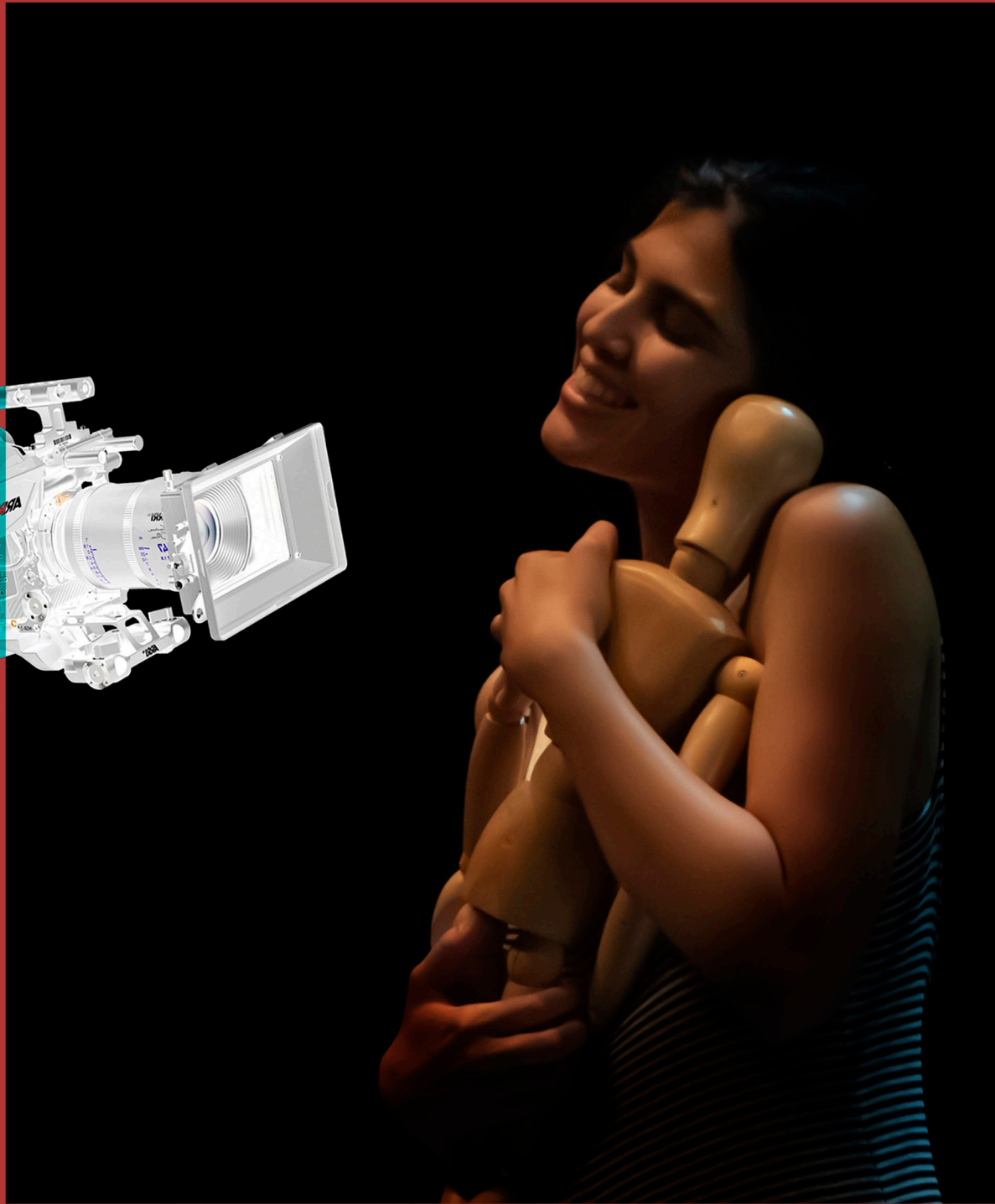
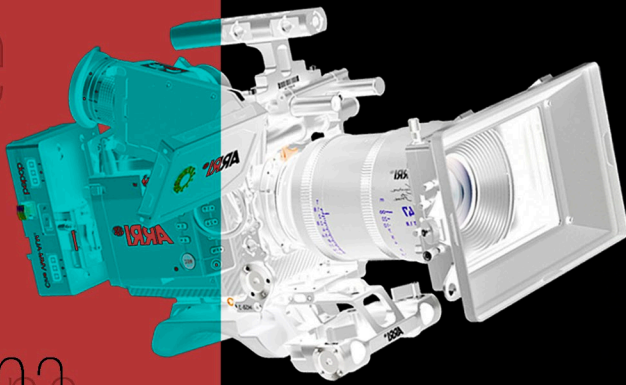

ESCIMOSE

ESCUELA
de
Cine
de
Molina
de
Segura

Asociación Cultural Última Toma

1. Identificación

1.1. De la asignatura

Curso académico	2025
Titulación	Realización y creatividad cinematográfica
Nombre de la asignatura	Narrativa audiovisual
Nº Alumnos/ as	10
Volumen de trabajo total	40 horas
Temporalidad	2 meses

1.2. Del profesorado

Nombre	Alba Esquinas
Email	esquinas.alba@gmail.com
Biografía	Alba Esquinas es guionista y directora Graduada en Cinematografía y Artes Audiovisuales en la Escuela de Artes TAI, se ha especializado en escritura cinematográfica en el Máster de Guion de Cine y Televisión de la Universidad Carlos III de Madrid. Sus proyectos han sido nominados o premiados en el Notodofilmfest, ZINEBI y FIDBA.
Filmografía (como guionista)	Bon Appétit (2018) (dirige) Canción triste de alubias (2019) (dirige) Cómo vivir toda una vida con apenas un te quiero (2020) Duna (2021) Olores (2022) (dirige) Por la música vive el pez(2022) Los viudos (postproducción) (dirige)
Web	https://www.imdb.com/name/nm11888378/

2. Presentación

“Narrativa audiovisual” está directamente relacionada con los contenidos de las asignaturas “Dirección y producción” y “Postproducción digital”, que se imparten en el mismo curso.

“Narrativa audiovisual” desarrolla los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para que el alumno pueda aplicar técnicas de lectura, análisis y comprensión de las estrategias narrativas en los relatos audiovisuales, con un énfasis especial en el relato cinematográfico. Sus vertientes teórica y práctica hacen que el objetivo que deba alcanzar sea doble: por un lado, se debe adquirir la capacidad de identificar los conceptos y mecanismos básicos de construcción de los relatos audiovisuales, con ejemplos de las diferentes técnicas utilizadas a lo largo de la historia del cine; y, por otro, se deben aplicar estos conocimientos teóricos mediante la realización de análisis narrativos de este tipo de obras, así como mediante la escritura de un guion de cortometraje propiamente dicho.

El planteamiento didáctico de esta materia se orienta como un laboratorio de ideas y escritura creativa a través de ejercicios, talleres y espacios de discusión y análisis sobre ejemplos previos o sobre los trabajos de la asignatura, siendo uno de sus objetivos principales la consecución de una pieza de cortometraje que se pueda rodar en el módulo posterior.

El desarrollo organizado y metódico de los ejercicios y proyectos de postproducción será fundamental en la evaluación del mismo.

3. Condiciones de acceso

3.1. Requisitos

El alumnado deberá estar en posesión de un ordenador portátil para llevar a cabo los diferentes ejercicios propuestos en clase, o en su defecto, disponer de un ordenador personal en casa en el que poder trabajarlos.

El programa utilizado para el flujo de trabajo de la asignatura es CeltX. Dado que es un editor de texto en formato guion, tiene unos requisitos asequibles, además de ser gratuito..

3.2. Recomendaciones

Las propias del acceso al Título de Realización y creatividad cinematográfica.

4. Competencias

4.1. Competencias básicas

- CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
- CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
- CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

4.2. Competencias de la titulación

- CT1. Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así como capacidad para integrarse en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.
- CT2. Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.
- CT3. Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.

- CT4. Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.
- CT5. Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.
- CT6. Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.
- CT7. Conocimiento de la imagen espacial y de las representaciones icónicas en el espacio, tanto en la imagen fija como audiovisual, así como los elementos constitutivos de la dirección artística. Estos conocimientos también abarcan las relaciones entre imágenes y sonidos desde el punto de vista estético y narrativo en los diferentes soportes y tecnologías audiovisuales. También se incluyen los conocimientos de los modelos psicológicos específicamente desarrollados para la comunicación visual y la persuasión a través de la imagen.
- CT8. Conocimiento de la planificación sonora y de las representaciones acústicas del espacio, así como los elementos constitutivos de diseño y la decoración sonora ("sound designer"). Estos conocimientos también abarcarán la relación entre los sonidos y las imágenes desde el punto de vista estético y narrativo en los diferentes soportes y tecnologías audiovisuales. También se incluyen los modelos psicológicos específicamente desarrollados para la comunicación sonora y la persuasión a través del sonido.
- CT9. Conocimiento del uso correcto oral y escrito de las lenguas propias como forma de expresión profesional en los medios de comunicación.
- CT10. Capacidad para analizar relatos audiovisuales, atendiendo a los parámetros básicos del análisis de obras audiovisuales, considerando los mensajes icónicos como textos y productos de las condiciones sociopolíticas y culturales de una época histórica determinada.
- CT11. Capacidad para escribir con fluidez, textos, escaletas o guiones en los campos de la ficción cinematográfica.
- CT12. Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza, gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

4.3. Competencias transversales y de materia

- CM1. Capacidad y habilidad en el manejo de las técnicas para la construcción de guiones audiovisuales.
- CM2. Conocimiento de los sistemas técnico-operativos de los actuales equipos de escritura de guion.
- CM3. Conocimiento de los procesos de elaboración de los mensajes audiovisuales.
- CM4. Habilidad en los procesos de construcción y análisis de los relatos audiovisuales tanto lineales como no lineales..

5. Contenidos

SESIONES

SESIÓN 1. Bienvenida al curso

- Presentación del alumnado y proyección de una pieza que cada uno traerá.
- Teoría sobre la estructura en tres actos y análisis de piezas de cortometraje de presupuesto realizable.
- Proyecciones y ejemplos filmados y escritos.

SESIÓN 2. Unidades narrativas del relato audiovisual

- Puesta en común de algunos de los ejercicios realizados en la Práctica 1.
- Teoría sobre las unidades narrativas en cine.
- Proyecciones y ejemplos filmados y escritos.

SESIÓN 3. El tratamiento narrativo del tiempo

- Teoría sobre el tiempo de la trama, tiempo diegético y tiempo representado. Expansión y contracción temporal. Linealidad y distorsiones temporales del discurso audiovisual.
- Proyecciones y ejemplos filmados y escritos.
- Puesta en común de las sinopsis argumentales, donde se manifestarán dudas, debilidades y fortalezas de los diferentes proyectos.

SESIÓN 4. El espacio en el relato audiovisual

- Teoría sobre el espacio en campo y espacio fuera de campo. Profundidad de campo y puesta en escena en profundidad. Raccords y concepto de continuidad: articulación espacial entre dos planos.
- Proyecciones y ejemplos filmados y escritos.
- Puesta en común de los materiales generados durante la práctica anterior.

SESIÓN 5. Enunciación y punto de vista

- Puesta en común de los materiales generados durante la práctica anterior.
- Teoría sobre la objetividad y subjetividad en el punto de vista: narrador omnisciente, narrador en primera persona, distintos narradores, narrador no fiable. Relación entre el saber del personaje y el saber del espectador.
- Proyecciones y ejemplos filmados y escritos.

SESIÓN 6. El sonido en la narración audiovisual

- Teoría sobre planos sonoros. El sonido y el fuera de campo. Relación con la diégesis: música diegética, música extradiegética.
- Proyecciones y ejemplos filmados y escritos.
- Idealmente invitaremos a algún profesional que pueda abordar más en profundidad este tema.
- El alumnado expondrá sus proyectos de cortometraje apoyándose en el material gráfico generado en la práctica anterior.
- Debate en torno al material del alumnado.
- Recomendaciones de cara a la siguiente asignatura.

PRÁCTICAS

PRÁCTICA 1.

- Análisis de la microestructura de las piezas previamente seleccionadas y expuestas en la primera sesión de clase.

PRÁCTICA 2.

- Lectura de un guion seleccionado por el docente, para la posterior visualización de su película.
- Redacción de una sinopsis argumental para un cortometraje de entre 5 y 10 minutos de duración.

PRÁCTICA 3.

- Reescritura de las sinopsis (incorporando los nuevos matices comentados en clase) y/ o traslación de dichas sinopsis a una escaleta o tratamiento.

PRÁCTICA 4.

- Reescritura de las escaletas/ tratamientos (incorporando los nuevos matices comentados en clase) y/ o traslación de dichos materiales a una primera versión de guion dialogada.

PRÁCTICA 5.

- Reescritura de los guiones.
- Elaboración de una presentación donde cada alumno exponga su cortometraje en imágenes, a modo de moodboard sobre el que poder contar sobre qué trata su historia al resto de compañeros. Es decir, hacer una selección de imágenes que remitan a la atmósfera o el universo que quieren crear. Estas imágenes se pueden extraer de <https://shotdeck.com/> o <https://film-grab.com/>

6. Metodología docente

Actividad formativa	Metodología	Horas presenciales
Exposición teórica	Exposición teórica, clase magistral, proyección, etc. con independencia de que su contenido sea teórico o aplicado. Junto a la exposición de conocimientos, en las clases se plantean cuestiones, se aclaran dudas, se realizan ejemplificaciones, se establecen relaciones con las diferentes actividades prácticas que se realizan y se orienta la búsqueda de información.	10H
Resolución de problemas/ estudio de casos/ simulaciones	Actividades prácticas de ejercicios y resolución de problemas, estudio de casos, aprendizaje orientado a proyectos, exposición y análisis de trabajos, debates, simulaciones, etc. Suponen la realización de tareas por parte de los alumnos, dirigidas y supervisadas por el profesor, con independencia de que en el aula se realicen individualmente o en grupos reducidos.	10H

Trabajo autónomo	Trabajo individual consistente en lecturas, búsquedas documentales, sistematización de contenidos, preparación de los ejercicios, estudio y desarrollo de proyectos de montaje que aglutinen técnicas y herramientas propuestas en la materia.	20H
Evaluación final	Creación de una pieza de cortometraje a partir del material generado en las asignaturas previas.	0H
Total		40H

7. Horario de la asignatura Calendario 2025

- Miércoles 5 de febrero: 3H (18:00-21:00)
- Miércoles 12 de febrero: 3H (18:00-21:00)
- Miércoles 19 de febrero: 3H (18:00-21:00)
- Miércoles 26 de febrero: 3H (18:00-21:00)
- Miércoles 5 de marzo: 4H (18:00-22:00)
- Miércoles 12 de marzo: 4H (18:00-22:00)

Este horario puede sufrir alguna modificación, que será convenientemente anunciada por los canales oficiales de la escuela.

8. Sistema de evaluación

Métodos	Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos realizados de forma autónoma, individual o grupalmente, y puestos en común en clase.
Criterios de valoración	Se valorará el nivel de preparación y organización del trabajo en las distintas fases; el orden, rigor y corrección en la elaboración de la

	documentación y la memoria correspondiente; la capacidad crítica y autocrítica; y, finalmente, la calidad creativa del resultado y la hondura de las conclusiones extraídas.
Ponderación	40
Métodos	Proyecto final: esta prueba consistirá en la asunción del material rodado en la asignatura anterior, y el trabajo aplicado sobre esos este, en base a todos los conocimientos adquiridos durante las clases, para la consecución de una obra de cortometraje completa.
Criterios de valoración	Se valorará el resultado final en términos de corrección técnica, aplicación de las diferentes enseñanzas impartidas de forma efectiva y narrativa, ritmo, creatividad y originalidad.
Ponderación	40
Métodos	Procedimientos de observación del trabajo del estudiante: registros de participación, de realización de actividades, cumplimiento de plazos, participación y comunicación.
Criterios de valoración	Se valorará la asistencia y calidad de la interacción en las clases, el respeto a los plazos y procesos de entrega, la capacidad crítica y autocrítica y la preparación y la implicación de cara a la participación en foros y debates de clase.
Ponderación	20

9. Resultados del aprendizaje

- RA1. Dominio de las técnicas, herramientas y procesos de escritura de guiones audiovisuales en entornos digitales.
- RA2. Capacidad y habilidad para analizar y comprender los mecanismos narrativos tras el contenido audiovisual.

10. Bibliografía

- BALLÓ, J. y PÉREZ, X. (2006): La semilla inmortal. Los argumentos universales en el cine. Barcelona: Anagrama.
- MCKEE, R. (2013): El guión. Barcelona: Alba Editorial.
- GRAU RAFEL, M. (2017): La mente narradora. La neurociencia aplicada al arte de escribir guiones. Barcelona: Laertes.
- CRUZ, C. (2014): Imágenes narradas. Cómo hacer visible lo invisible en un guion de cine. Barcelona: Laertes.

11. Observaciones

ACERCA DE LA EVALUACIÓN

- Para superar la asignatura aplicando las medias correspondientes, el estudiante debe aprobar con un 5 como mínimo cada uno de los instrumentos de evaluación.
- Se penalizarán las faltas de ortografía y errores gramaticales encontrados en cualquiera de los trabajos de la asignatura.
- Se penalizarán las prácticas con evidencias de plagio y de un uso irresponsable de los materiales prestados.
- La parte práctica se evaluará con los trabajos entregados y la evidencia de autoría por una defensa o examen práctico: NotaTrabajos * Evidencia

ACERCA DEL DESARROLLO DE LAS CLASES

- Los profesores habilitarán un seguimiento del control de asistencia tanto a las sesiones y tendrán la potestad de penalizar en la calificación.
- La asistencia a las clases es obligatoria. El desarrollo y el sentido de las prácticas se explicará en las clases de teoría. Sin ese punto de partida, las clases prácticas no dejan de ser meros ejercicios mecánicos.
- La ausencia no justificada (mediante un documento oficial) a la mitad de las horas de la asignatura, imposibilitará la expedición del correspondiente título.

- El profesor o la profesora decidirá según su criterio si proporciona "apuntes" ya redactados o no, correspondientes a los contenidos de su docencia. Se recomienda que el alumnado elabore sus propios apuntes asistiendo a las clases, atendiendo a las diversas explicaciones, análisis, ejemplos presentados y aclaraciones desarrolladas en las mismas por parte del profesorado.
- Está expresa y totalmente prohibida la grabación de audio y/o vídeo por parte del alumnado de las clases o partes de las mismas sin el consentimiento expreso y por escrito del profesorado y la coordinación de la Escuela.

ODS

Esta asignatura se encuentra vinculada de forma directa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible:

- Objetivo 4: Educación de Calidad
- Objetivo 8 : Trabajo Decente y Crecimiento Económico
- Objetivo 9: Industria, Innovación e infraestructura