

MÁSTER PROPIO EN GUIÓN DE CINE SERIES DE TV Y DRAMATURGIA

Primer MÁSTER en guion audiovisual y dramaturgia que destaca la importancia de formar escritores tanto para audiencias presenciales (teatro) como no presenciales (cine y televisión).

El **MÁSTER** se compone de **CUATRO MÓDULOS**, con un total de **60 ECTS**.

(1 ECT= 10 horas presenciales + 15 horas de trabajo del alumno).

Tipo de **ENSEÑANZA PRESENCIAL**, de lunes a viernes del 16.30h a 20.30h.

Duración: de **15 de Octubre de 2018 a Junio de 2019**.

Directoras del Máster

María Luisa Ortega (Profesora Titular UAM)

Alicia Luna (Directora de la Escuela de Guion de Madrid)

MÁSTER PROPIO EN GUION DE CINE SERIES DE TV Y DRAMATURGIA

PROGRAMA DE ASIGNATURAS

MÓDULO 1: FORMACIÓN BÁSICA EN GUION DE CINE, SERIES TV Y DRAMATURGIA

PROFESORADO DE ESCUELA DE GUION DE MADRID.

1. Guion Cine (7 ECTS)

1. Las necesidades del buen guionista: Creatividad, originalidad, sorpresa, verosimilitud. Elección de relato para adaptar a cortometraje.
2. La idea: de qué hablas y qué estás contando: Premisa y Tema.
3. El personaje y su historia: Tres patas que definen tu historia. Monologar a mi personaje.
4. Personajes. Tono. Estructura. Ritmo.
5. Tramas, Subtramas y Unidad Temática: Conflicto y Crisis. Salva a tu personaje.
6. La estructura como acto creativo.
7. El recorrido emocional de cada secuencia: Punto de Vista.
8. Construcción del personaje: Robert McKee y los tres mundos del personaje, David Mamet y los tres usos del cuchillo, Blake Snyder y su Salva al Gato para aprender a querer a tu personaje.
9. Los personajes se comunican. El arte de dialogar. Subtexto.
10. El personaje como paciente y el antagonista como estímulo. Protagonista. Antagonista o factor de cambio.

Equipo docente de la asignatura:

Alicia Luna (Directora Escuela de Guion de Madrid)
Ignacio del Moral (Escuela de Guion de Madrid)

MÁSTER PROPIO EN GUIÓN DE CINE SERIES DE TV Y DRAMATURGIA

2. Guion series de TV (7 ECTS)

1. Panorama televisivo actual. Evolución.
2. Modelos de producción y condicionamientos de exhibición.
3. Nociones generales. Inicio de un proyecto. Boceto para estructura, tono y ritmo.
4. Géneros y formatos
5. Estructura
6. Creación de personajes
7. Narrativa para televisión:

El concepto de secuencia: el núcleo dramático / Equilibrio / Desequilibrio y progresión /Continuidades / Traslado de la información / Secuenciación / Tramas / Parámetros de producción

8. El documento de venta

9. Nuestra serie: Estructura / Tratamiento y afianzamiento de la temporada / El capítulo piloto.

10. Biblia

Equipo docente de la asignatura:

Virginia Yagüe (Escuela de Guion de Madrid)

Carlos García Miranda (Escuela de Guion de Madrid)

MÁSTER PROPIO EN GUION DE CINE SERIES DE TV Y DRAMATURGIA

3. Dramaturgia (7 ECTS)

CONSTRUCCIÓN Y DECONSTRUCCIÓN DEL TEXTO DRAMÁTICO (Principios de dramaturgia contemporánea)

Aunque la estructura del texto dramático actual se configura en torno al dilema narrar o no narrar, puede resultar pertinente aplicar a la obra dramática los principios analíticos diseñados por el formalismo ruso y checo (y el estructuralismo francés) a la literatura narrativa, tan fértiles en la constitución de la moderna Narratología.

En particular, la distinción conceptual entre historia y discurso puede extenderse a las obras dramáticas, apenas “rebautizando” dichos conceptos como fábula y drama, entendiendo la primera como la cadena de acontecimientos que un texto teatral nos permite evocar, y la segunda como el modo en que dicho texto organiza la recepción de dichos sucesos (o acciones, o conductas o circunstancias...), articulando cinco parámetros fundamentales:

TEMPORALIDAD / ESPACIALIDAD / PERSONAJES / DISCURSO / FIGURATIVIDAD

Cada uno de estos parámetros, presentes en toda obra dramática, ofrece tal cantidad de variantes que, prácticamente, pueden permitirnos el análisis, pero también la composición de cualquier modelo de partitura textual. Incluyendo, naturalmente, los sistemas dramáticos de la fragmentación.

Mediante un conjunto de ejemplos extraídos de la dramaturgia occidental, tanto clásica como contemporánea, y una serie de ejercicios de escritura, construcción y deconstrucción de textos, realizados por los participantes, el presente curso pretende ofrecer un cuadro metodológico apto para el estudio y la creación. Y ello, desde la convicción de que el texto dramático ha sido -y puede seguir siendo-, no una rémora ni un anacronismo en la evolución del arte teatral, sino un factor de innovación y cuestionamiento permanentes.

Equipo docente de la asignatura:

José Sanchis Sinisterra (Escuela de Guion de Madrid y Nuevo Teatro Fronterizo).
Carmen Soler (Escuela de Guion de Madrid y Nuevo Teatro Fronterizo).

MÁSTER PROPIO EN GUION DE CINE SERIES DE TV Y DRAMATURGIA

MÓDULO 2:

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA GUIONISTAS Y DRAMATURGOS

PROFESORADO DE ESCUELA DE GUION DE MADRID.

1. Dirección y montaje para guionistas (4 ECTS)

1. Dirección para guionistas:

- I. Análisis de ideas y viaje emocional de la creación visual.
- II. Deconstrucción de lenguaje audiovisual: narrar la historia a través del vestuario, la luz, el sonido, el encuadre...
- III. Tamaños de plano. Ejemplos de películas con los resultados narrativos de los distintos movimientos.
- IV. Creación de ritmo y manejo de tiempo.

2. Montaje para guionistas:

- I. Historia de la evolución del montaje.
- II. El montaje como escritura narrativa, estructura y estilos.
- III. Diferencias entre el guion de largometrajes y documentales en relación al montaje.
- IV. Arte y técnica del montaje en relación al guion y director.

3. Dirección documental:

- I. Especificidades de la práctica documental.
- II. Interacciones entre guion-dirección-montaje.

Equipo docente de la asignatura:

Isabel de Ocampo (Dirección) (Escuela de guion de Madrid)

Julia Juániz (Montaje) (Escuela de Guion de Madrid)

Francisco Araújo (Dirección documental) (Guionista y cineasta)

2. Producción de cine, televisión y teatro (6 ECTS)

1. El guionista productor ejecutivo en televisión :

En ficción televisiva, la responsabilidad creativa del guionista puede ir más allá de la escritura y de la coordinación del equipo de guion, asumiendo también la producción ejecutiva. Es el caso de los showrunners, que a menudo son también los creadores de la idea original.

- I. Tipos de formatos televisivos.
- II. Funciones del productor ejecutivo: desarrollo y coordinación del equipo de guion.
- III. Diseño de producción desde la perspectiva de los contenidos.
- IV. Funciones del productor ejecutivo en TV: la Producción
- V. Interlocución con el cliente: la cadena.

MÁSTER PROPIO EN GUIÓN DE CINE SERIES DE TV Y DRAMATURGIA

2. Producción de cine:

- I. Introducción a la industria cinematográfica entendida desde las distintas opciones que se abren para el producto: explotación en salas, tv, canales audiovisuales y/o televisivos....
- II. Fases de desarrollo desde la idea hasta la producción del guion y otras facetas: creación de dossier de venta para buscar financiación de cara a la producción, diseño, financiación y marketing de la fase de desarrollo de la película.
- III. Proceso de producción y comercialización para enfrentarse a las decisiones sobre cómo contar una historia y saber si dentro de cuatro o cinco años esa película seguirá teniendo hueco en el mercado.
- IV. Práctica sobre el trabajo de guion desarrollado en el curso: todas las ideas parecen buenas pero no todas terminan siendo una película.

3. Producción de teatro:

- I. Definir el concepto de producción y productor o productora teatral.
- II. Conocer las herramientas de la producción profesional para diseñar un plan de viabilidad de un montaje escénico.
- III. Conocer los aspectos administrativos, legales, económicos que inciden en un proyecto teatral.
- IV. Conocer las implicaciones artísticas y sociales de las decisiones que se deben tomar para poner en marcha un espectáculo.
- V. Aplicar estas herramientas y conocimientos a los proyectos concretos de los alumnos.

4. Alternativas de producción

- I. Producción y postproducción en el circuito de festivales de cine
- II. Pitch

Equipo docente de la asignatura:

Ignacio Faerna (Producción ejecutiva televisión) (Escuela de Guion de Madrid)
María Luisa Gutiérrez (Producción cine) (Escuela de Guion de Madrid)
Ana Belén Santiago (Producción teatral) (Escuela de Guion de Madrid)
Minerva Campos (Alternativas de Producción) (Universidad Autónoma de Madrid)
Juan Morali (Alternativas de Producción) (Escuela de Guion de Madrid)

3. Colaboratorio con actores (2 ECTS)

1. Dramaturgia Actoral y Taller de diálogos

- I. Investigación sobre dramaturgia actoral con un grupo fijo de actores.
- II. Trabajo sobre la textualidad teatral contemporánea.
- III. Estudio sobre la interpretación .

Equipo docente de la asignatura:

José Sanchis Sinisterra y Carmen Soler
(Escuela de Guion de Madrid y Nuevo Teatro Fronterizo)

MÁSTER PROPIO EN GUION DE CINE SERIES DE TV Y DRAMATURGIA

MÓDULO 3: PERSPECTIVAS TRASVERSALES E INTERDISCIPLINARES

PROFESORADO UAM

1. Laboratorio de ideas para la escritura (7 ECTs)

1. Psicología de las emociones para guionistas.
2. Documentación para la creación.
3. Taller de escritura poética.
4. Narrativa visual en las artes.
5. Dramaturgia musical.
6. Diseño sonoro en el audiovisual.

Equipo docente de la asignatura:

Ignacio Montero. Facultad de Psicología (UAM) Psicología.

Noemi de Haro García. Facultad de Filosofía y Letras (UAM) Documentación para la creación.

José Ramón Trujillo y Carmen Valcárcel. Facultad de Filosofía y Letras (UAM) Escritura poética.

David Moriente. Facultad de Filosofía y Letras (UAM) Narrativa visual.

Germán Labrador. Facultad de Filosofía y Letras (UAM) Dramaturgia musical.

José Luis Carles. Facultad de Filosofía y Letras (UAM) Diseño sonoro.

2. Perspectivas de la creación audiovisual contemporánea (5 ECTs)

1. Creación documental contemporánea (María Luisa Ortega)
  - I. Estructuras narrativas y personajes en el cine directo/observacional y en el documental interactivo.
  - II. Textos y estructuras en el cine-ensayo.
  - III. Estructura y escritura en el documental en primera persona.
  - IV. Creación desde la apropiación.

MÁSTER PROPIO EN GUIÓN DE CINE SERIES DE TV Y DRAMATURGIA

2. Ficción audiovisual contemporánea

- I. Dimensión transnacional y global de la ficción contemporánea
- II. Motivos narrativos y temas recurrentes en la ficción audiovisual contemporánea.
- III. Novísimos latinos
- IV. Del cine al teatro, de la historia a la escena.
- V. Narrativas crossmedia y transmedia en la esfera audiovisual contemporánea.
- VI. Precarias fronteras en el cine español contemporáneo.

Equipo docente de la asignatura:

María Luisa Ortega Gálvez. Facultad de Filosofía y Letras (UAM).
Valeria Camporesi. Facultad de Filosofía y Letras (UAM)
Luis Fernández Colorado. Facultad de Filosofía y Letras (UAM)
Minerva Campos. Facultad de Filosofía y Letras (UAM)

MÓDULO 4: TRABAJO FINAL DE MÁSTER

Los **TFM** del Máster Propio de Guion de Cine, Series TV y Dramaturgia se compone de tres trabajos de escritura audiovisual (15 ECTS):

1. Un guion de largometraje que siga las normas y formatos de un guion de ficción y que cada alumno/a desarrollará de manera individual.
2. Un proyecto de venta y capítulo piloto de serie de TV que desarrollarán en equipo.
3. Un texto de teatro breve.

Los tres trabajos demostrarán a los profesores que los alumnos/as son aptos para poder trabajar tanto como guionistas de ficción de largometraje, guionistas de series de TV que puedan incorporarse a grupos de trabajo y dramaturgos.

ANEXO DOCENCIA GRUPOS REDUCIDOS:

Talleres de apoyo para el desarrollo de los proyectos TFM de los alumnos:

GUIÓN DE CINE - proyecto largometraje: Alicia Luna | Ignacio del Moral | Ana Díez

GUIÓN SERIES TV - proyecto de venta y capítulo piloto: Carlos García Miranda | Ángela Armero

DRAMATURGIA - texto de teatro breve: Carmen Soler