

# MÁSTER PROPIO EN GUIÓN DE CINE SERIES DE TV Y DRAMATURDIA

**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: del 17 de Octubre de 2016 a Junio de 2017.

## 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 DRAMATURDIA

## 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)

# MÁSTER PROPIO EN GUION DE CINE SERIES DE TV Y DRAMATURDIA

## 2. Guion 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)

## 3. Dramaturgia (7 ECTS)

1. Introducción a la dramaturgia: géneros, estilos y escuelas.
2. La estructura: conflicto, acción, protagonista y antagonista. Concepto y construcción del personaje. Tramas y subtramas. El final del texto.
3. La palabra teatral: monólogo, diálogo, acotaciones.
4. Espacio y tiempo dramáticos. Fábula y relato.
5. Progresividad: de conflicto, acción, espacio, personaje.
6. Fragmentación y “posteatro”.
7. Construcción y deconstrucción del texto teatral (Principios de dramaturgia contemporánea)
  - I. Construcción de una moderna Narratología. A partir de la obra de Samuel Beckett, el formalismo ruso y checo, el estructuralismo francés.
  - II. Distinción conceptual entre historia y discurso, fábula y drama.
  - III. Estudio y composición de los cinco parámetros fundamentales: Temporalidad, Espacialidad, Personajes, Discurso, Figuratividad.
  - IV. Principios de representabilidad de cada época y/o sistema teatral.
  - V. Análisis y composición de cualquier modelo de partitura textual.
  - VI. Sistemas dramáticos de la fragmentación.

**Equipo docente de la asignatura:**

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

# MÁSTER PROPIO EN GUION DE CINE SERIES DE TV Y DRAMATURDIA

## 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. Trabajo del Montador: la tercera escritura tras el guion.
- II. Análisis de la estructura narrativa de la película con un caso práctico.
- III. Despertar la conciencia del alumno: el montaje como escritura narrativa.
- IV. La narrativa del relato cinematográfico.

##### Equipo docente de la asignatura:

Isabel de Ocampo (Dirección) (Escuela de guion de Madrid)  
Ángel H. Zoido (Montaje) (Escuela de Guion de Madrid)

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

##### 1. Producción de televisión:

- 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. Interlocución con el cliente: la cadena.

# MÁSTER PROPIO EN GUIÓN DE CINE SERIES DE TV Y DRAMATURDIA

## 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.

### Equipo docente de la asignatura:

Ignacio Faerna (Producción televisión) (Escuela de Guion de Madrid)

Gustavo Ferrada (Producción cine) (Escuela de Guion de Madrid)

Ana Belén Santiago (Producción teatral) (Escuela de Guion de Madrid)

## 3. Colaboratorio con actores (5 ECTS)

### 1. Dramaturgia Actoral y Taller de diálogos

1. Investigación sobre dramaturgia actoral con un grupo fijo de actores.
2. Trabajo sobre la textualidad teatral contemporánea.
3. Estudio sobre la interpretación .

### Equipo docente de la asignatura:

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

# MÁSTER PROPIO EN GUION DE CINE SERIES DE TV Y DRAMATURDIA

## 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.

Pedro García Martín. Facultad de Filosofía y Letras (UAM) Documentación para la creación.

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

Juan Albarrán. 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)
  1. Estructuras narrativas y personajes en el cine directo/observacional y en el documental interactivo.
  2. Textos y estructuras en el cine-ensayo.
  3. Estructura y escritura en el documental en primera persona.
  4. Creación desde la apropiación.

# MÁSTER PROPIO EN GUION DE CINE SERIES DE TV Y DRAMATURDIA

## 2. Motivos narrativos en la ficción audiovisual contemporánea (Valeria Camporesi)

1. Dimensión transnacional y local de la ficción contemporánea.
2. Motivos narrativos y temas recurrentes en la ficción audiovisual contemporánea.
3. Lugares y desplazamientos: diálogos con la “localización”.
4. Recuerdos e historias: la mirada hacia el pasado.
5. Imágenes e imaginarios del posthumano en la ciencia ficción.
6. La política como relato.
7. Discursos sobre la violencia y el terrorismo.

## 3. Entre el documental y la ficción. De la autoficción al falso documental.

### Equipo docente de la asignatura:

María Luisa Ortega Gálvez. Profesora Titular. Facultad de Filosofía y Letras (UAM).  
Valeria Camporesi Profesora Titular. 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 son tres trabajos de escritura audiovisual (12 ECTS):

1. Un guion de largometraje de no menos de 80 páginas 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 de 10 páginas y capítulo piloto de 70 páginas de serie de TV que desarrollarán en equipo.
3. Un texto de teatro que puede ser de entre 40 y 70 páginas y que pueden desarrollar individualmente o en parejas.

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.