

MÁSTER PROPIO EN GUION 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 en horario de tarde.

La asistencia es obligatoria, mínimo al 80%.

Duración 6ª edición: de 13 de octubre de 2021 a finales de Junio de 2022.

Los profesores realizarán una **evaluación continua del trabajo del alumno** en las diferentes asignaturas calificando numéricamente y una **Comisión evaluará a final de curso los tres textos (TFM)** que deberán escribir: guion de un largometraje de ficción o documental, un proyecto de venta y piloto de serie de TV y un texto teatral.

Directoras del Máster

María Luisa Ortega (Profesora Titular UAM)

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

Subdirectora del Máster

Patricia Martínez (Decana Facultad de Filosofía y Letras UAM)

Coordinadora del Máster

Conchi del Río (concepcion.delrio@inv.uam.es | master.guion@uam.es)

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.
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 DRAMATURGIA

2. Guion series de TV (7 ECTS)

1. **INTRODUCCIÓN:** de la emisión a la idea. Todo está en el principio, redescubriendo el guion.
2. **FORMATOS DE SERIES DE FICCIÓN:** las audiencias, series de ficción, formatos y tipos de ficción televisiva, el modelo de las plataformas digitales...
3. **DETONANTE, UNIVERSO, ATMÓSFERA, ESCENARIOS.** La fuerza de una imagen, un universo propio, el dónde como parte de la historia...
4. **PERSONAJES Y ARCOS DE LOS PERSONAJES.** Protagonista de TV Vs. Protagonista de cine, el antagonista de TV y secundarios carismáticos. Arquetipos y creación de personajes. El personajes ante el conflicto.
5. **MAPA DE TRAMAS.** Los tres actos del cine Vs. la temporada de TV. El arco de transformación y el personaje de largo recorrido. Diseño de las tramas de temporada y estructura flexible.
6. **ESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN DE TRAMAS Y PULSOS NARRATIVOS.** Conceptos de estructura de una trama televisiva. Planteamiento, nudo y desenlace de un capítulo. Trama principal como espina dorsal. Tramas secundarias. Tramas capitulares Vs. tramas en continuidad.
7. **CONSTRUCCIÓN DE SECUENCIAS.** Secuenciación de la trama. Tiempos y espacios. Importancias de los exteriores. Escritura y reescritura de la trama.
8. **LA ESCALETA.** Escaleta televisiva Vs. tratamiento de cine. La escaleta Vs. el futuro guion.
9. **LOS DIÁLOGOS.** El diálogo como elemento narrativo, como expresión del personajes, como vehículo de las emociones. Diálogo en escenas corales.

Equipo docente de la asignatura:

Tatiana Rodríguez (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)

TEMA, TRAMA Y DRAMA

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.

COLABORATORIO - 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 (Escuela de Guion de Madrid y Nuevo Teatro Fronterizo).
Carmen Soler (Escuela de Guion de Madrid y Nuevo Teatro Fronterizo).

MÁSTER PROPIO EN GUIÓN DE CINE SERIES DE TV Y DRAMATURGIA

MÓDULO 2:

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA GUIONISTAS Y DRAMATURGOS

PROFESORADO DE ESCUELA DE GUIÓN 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)

Ana Díez (Dirección documental) (Guionista y cineasta)

MÁSTER PROPIO EN GUION DE CINE SERIES DE TV Y DRAMATURGIA

2. Producción de cine, televisión y teatro (5 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.

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:

El objetivo de la asignatura es aplicar herramientas y conocimientos de producción a proyectos concretos, como actividad de la asignatura, junto a Colaboratorio y Dramaturgia, se llevará a cabo una producción de textos de los alumnos. Los trabajos escritos surgirán de las clases de dramaturgia de José Sanchis Sinisterra, las versiones finales del texto pasarán a Laura Ortega, donde se seguirán trabajando en clases de producción teatral. Entendemos producción como el proceso de materialización del texto hasta llegar a ser mostrado a público. En las sesiones se abordará desde su planteamiento, al trabajo con actores de Colaboratorio y ensayos para la muestra final.

Equipo docente de la asignatura:

Manuel Ríos San Martín (Producción ejecutiva de televisión)

María Luisa Gutiérrez (Producción de cine) (Escuela de Guion de Madrid)

Laura Ortega (Producción teatral) (Escuela de Guion de Madrid)

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. Del cine al teatro, de la historia a la escena.
- IV. Narrativas crossmedia y transmedia en la esfera audiovisual contemporánea.
- V. Precarias fronteras en el cine español contemporáneo.

Equipo docente de la asignatura:

María Luisa Ortega Gálvez. Facultad de Filosofía y Letras (UAM).

David Moriente. Facultad de Filosofía y Letras (UAM)

Luis Fernández Colorado. 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 (18 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. (80 a 90 páginas)
2. Un proyecto de venta y capítulo piloto de serie de TV que desarrollarán en equipo.
3. Un texto de teatro breve (15 páginas).

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 EN GRUPOS REDUCIDOS:

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

GUIÓN DE CINE - largometraje: Daniela Fejerman | Ignacio del Moral | Juana Macías | Javier Olivera

GUIÓN SERIES TV - proyecto de venta y capítulo piloto: Carlos García Miranda | Tatiana Rodríguez

DRAMATURGIA - texto de teatro breve: Carmen Soler y Laura Ortega

PITCH - para defensa de TFM: Juan Morali y Rogelio Chacón