

MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN GUIÓN DE CINE, SERIES 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).

Ámbito de conocimiento: Industrias culturales: diseño, animación, cinematografía y producción audiovisual.

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

(1 ECT= 8 horas presenciales + 17 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: del 17 de octubre de 2023 a finales de Junio de 2024.

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 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 DE FORMACIÓN PERMANENTE EN GUION DE CINE, SERIES Y DRAMATURGIA

PROGRAMA DE ASIGNATURAS

MÓDULO 1: FORMACIÓN BÁSICA EN ESCRITURA AUDIOVISUAL Y DRAMATURGIA

PROFESORADO EXTERNO A UAM - PROFESIONALES DEL MEDIO EN ACTIVO.

1. Guion Cine (7 ECTS)

1. Las necesidades del buen guionista: Creatividad, originalidad, sorpresa, verosimilitud. Mirada propia.
2. La idea: de qué hablas y qué estás contando: Premisa y Tema.
3. Personajes. Tono y género. Estructura. Ritmo.
4. Estructura. Tramas, Subtramas y Unidad Temática: Conflicto y Crisis. Salva a tu personaje.
5. El personaje y su historia: Tres patas que definen tu historia. 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.
6. El personaje y su rol dentro de la historia. El personaje como paciente y el antagonista como estímulo. Protagonista. Antagonista o factor de cambio.
7. La estructura como acto creativo. Estructuras alternativas.
8. La unidad dramática mínima. El recorrido emocional de cada secuencia: Punto de Vista. Texto y subtexto.
9. Los personajes se comunican. Deja hablar a tu personaje: monólogo, soliloquio. El arte de dialogar. Subtexto.
10. Múltiples reescrituras de un guion y análisis de películas.

Equipo docente de la asignatura:

Alicia Luna (Directora Escuela de Guion de Madrid)
Daniela Fejerman

MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN GUIÓN DE CINE, SERIES Y DRAMATURGIA

2. Guion series (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. Montando la escaleta.
9. **LOS DIÁLOGOS.** El diálogo como elemento narrativo, como expresión del personajes, como vehículo de las emociones. Diálogo en escenas corales.
10. **ADAPTACIÓN.**
11. **GÉNERO FANTÁSTICO Y CIENCIA FICCIÓN. REBOOTS.**

Equipo docente de la asignatura:

Tatiana Rodríguez
Carlos García Miranda

MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN GUION DE CINE, SERIES Y DRAMATURGIA

3. Dramaturgia (7 ECTS)

La metodología de la asignatura se basa en la articulación de un programa teórico que aborda las coordenadas fundamentales del texto teatral (la temporalidad, la espacialidad, los personajes, el discurso y la figuratividad), focalizándolas en la práctica mediante una serie de ejercicios de escritura dramática. Los textos generados a partir de dichos ejercicios son leídos y comentados colectivamente, como parte del proceso pedagógico.

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.

Equipo docente de la asignatura:

José Sanchis Sinisterra (Nuevo Teatro Fronterizo).
Carmen Soler (Nuevo Teatro Fronterizo).

MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN GUION DE CINE, SERIES Y DRAMATURGIA

MÓDULO 2: FORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA GUIONISTAS Y DRAMATURGOS

PROFESORADO EXTERNO A UAM - PROFESIONALES DEL MEDIO EN ACTIVO.

4. 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)
Julia Juániz (Montaje)
Javier Olivera (Dirección documental)

MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN GUION DE CINE, SERIES Y DRAMATURGIA

5. Producción de cine, series y teatro (5 ECTS)

1. El guionista como 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.

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

[Leer artículo:](#) FIRMA INVITADA: LA PRODUCCIÓN EJECUTIVA

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:

Se definirá el concepto de producción, se conocerán las herramientas de la producción profesional para diseñar un plan de viabilidad de un montaje escénico, se debatirá sobre las implicaciones artísticas y sociales de las decisiones que se deben tomar para poner en marcha un espectáculo, etc. El objetivo de la asignatura es aplicar estas herramientas y conocimientos a proyectos concretos de los alumnos. Se elaborará un dossier de producción de los mismos.

Como actividad complementaria de la asignatura, en colaboración con intérpretes, se llevará a cabo el trabajo escénico de una selección de textos escritos en Dramaturgia. Entendemos producción como el proceso de materialización del texto hasta llegar a ser mostrado a público. En estas sesiones se abordará desde su planteamiento, al trabajo con actores y ensayos para la muestra final.

Equipo docente de la asignatura:

Manuel Ríos San Martín (Producción ejecutiva de series)

Guadalupe Balaguer (Producción de cine)

Laura Ortega (Producción teatral)

MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN GUION DE CINE, SERIES Y DRAMATURGIA

MÓDULO 3: PERSPECTIVAS TRASVERSALES E INTERDISCIPLINARES

PROFESORADO UAM

6. Laboratorio de ideas y herramientas para la escritura (6 ECTS)

1. Taller de escritura poética.
2. Emoción, carácter y personaje. Psicología para guionistas.
3. Documentación para la creación.

Equipo docente de la asignatura:

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

Ignacio Montero. Facultad de Psicología (UAM) Psicología.

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

7. Narrativas y formas audiovisuales y escénicas (3 ECTS)

1. Narrativa visual
2. Dramaturgia musical
3. Del cine al teatro, de la historia a la escena: hibridaciones y puntos de fuga.
4. Precarias fronteras en el cine español contemporáneo
5. Escrituras en los cines experimentales
6. Memorias del futuro.

Equipo docente de la asignatura:

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

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

Luis Fernández Colorado. Facultad de Filosofía y Letras (UAM) Del cine al teatro, de la historia a la escena y Precarias fronteras en el cine español contemporáneo.

Miguel B. Errazu. Facultad de Filosofía y Letras (UAM). Escrituras en los cines experimentales.

MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN GUION DE CINE, SERIES Y DRAMATURGIA

8. Creación documental contemporánea. (3 ECTS)

1. El cine directo y observacional: estructuras y personaje.
2. Interacción, testimonio y retrato.
3. Crear a partir de la apropiación y el archivo.
4. Modulaciones del yo. escrituras en primera persona.
5. Actores, reenactment y dramaturgia documental.
6. Falso documental.

Equipo docente de la asignatura:

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

MÓDULO 4: TRABAJO FINAL DE MÁSTER

9. El TFM del Máster de Formación Permanente de Guion de Cine, Series 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 que se desarrollará de manera individual (15 a 20 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.

Se desarrollarán talleres de apoyo para el desarrollo de los proyectos de TFM, **DOCENCIA EN GRUPOS REDUCIDOS**

GUION DE CINE - proyecto largometraje: Daniela Fejerman, Alicia Luna, Javier Olivera, Julia Juániz e Ignacio del Moral.

GUION SERIES - proyecto de venta y capítulo piloto: Tatiana Rodríguez y Carlos García Miranda.

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

PITCH - preparación defensa de TFM: Juan Morali | Rogelio Chacón