



OBRADOR DE FICCIONES

(Dramaturgia, guion y otras narrativas)

**PROGRAMA DE ESTUDIOS Y GUÍA
DOCENTE 2024-2025**

INDICE

OBRADOR DE FICCIONES.....	5
ENFOQUE Y METODOLOGÍA.....	6
CENTRADOS EN LA PRÁCTICA	6
MODALIDADES DE ASISTENCIA Y PLAZAS DISPONIBLES	7
OBJETIVOS.....	7
INFORMACIÓN ECONÓMICA	9
PROCESO DE ADMISIÓN.....	10
QUIÉNES SOMOS	12
CLAUSTRO.....	12
COLABORADORES.....	14
PROGRAMA DE ESTUDIOS	16
MÓDULO DE DRAMATURGIA	16
OBJETIVOS.....	16
CONTENIDOS	17
PRUEBAS EVALUATIVAS	18
MÓDULO DE GUIÓN DE LARGOMETRAJE	19
OBJETIVOS.....	19
CONTENIDOS	19
PRUEBAS EVALUATIVAS	21
MÓDULO DE FICCIÓN Y NARRATIVAS SONORAS	22
OBJETIVOS.....	22
CONTENIDOS	22
MÓDULO DE NARRATIVA GRÁFICA (CÓMIC)	25

OBJETIVOS.....	25
CONTENIDOS	25
PRUEBAS EVALUATIVAS	27
LABORATORIOS DE NARRATIVAS HÍBRIDAS.....	28
La voz en silencio (Texto teatral Ficción sonora)	28
El pulso visual: internarrativas entre cómic y cine (Guion cinematográfico Guion de cómic).....	28
Suspense en la ficción sonora - (Ficción sonora Guion cinematográfico) ...	29
La escena en perspectiva: Adaptación entre teatro y cine - (Guion cinematográfico Texto teatral).....	29
SEMINARIOS	30
FICHA TÉCNICA	31

OBRADOR DE FICCIONES

(Dramaturgia, guion y otras narrativas)

El **Obrador de Ficciones** es un innovador programa de estudios concebido como un taller artesanal de creación y formación en diversas formas narrativas. Nuestro objetivo es ofrecer un espacio donde la práctica y la experimentación sean las herramientas principales para profundizar en las artes de la dramaturgia, el guion cinematográfico, la ficción sonora y el cómic. Además de estudiar estas disciplinas, el programa también será un campo de exploración para encontrar puntos de frontera entre ellas, permitiendo que no solo se profundice en cada una, sino que se enriquezcan mutuamente a través de herramientas y recursos compartidos.

El medio es el mensaje, decía McLuhan, en este curso vamos a profundizar en la relación entre lo que contamos y cómo lo contamos y qué formatos son los más adecuados para expresar el mundo de hoy.

La enseñanza de la dramaturgia pocas veces se conecta con la del guion cinematográfico, a pesar de las obvias raíces comunes que ambas disciplinas comparten. Además, ampliamos nuestra mirada hacia otras materias que pueden enriquecer una mirada poliédrica. Por eso incluimos una materia que pone su foco en lo visual (**el cómic**) y otra en la palabra y el sonido desprovisto de toda imagen (**la ficción sonora**). El **guion de cómic** se diferencia de otros formatos en su estructura, su ritmo y su tratamiento de la información, además de exigirnos visualizar nuestra narración. La **ficción sonora** se emparenta con el teatro radiofónico. Tras unos años de silencio, este formato ha resurgido con la eclosión de los podcasts, y sus singularidades abarcan desde la propia escritura hasta el proceso de producción.

En un mundo donde las historias toman múltiples formas y medios, es esencial explorar las conexiones entre diferentes disciplinas narrativas. Por ello, hemos diseñado un programa que integra cuatro ejes de trabajo transversales:

- **Narrativa Teatral (Dramaturgia)**
- **Narrativa Audiovisual (Guion cinematográfico y documental)**
- **Ficción Sonora**

- **Narrativa Gráfica (Cómic)**

Este enfoque interdisciplinario permite a los participantes ampliar su visión y enriquecer sus habilidades creativas, explorando las raíces comunes y las particularidades de cada forma narrativa.

ENFOQUE Y METODOLOGÍA

Nuestro enfoque se centra en la **práctica** y la **experimentación**. Queremos ser un dispositivo generativo que ofrezca oportunidades creativas, no fórmulas o recetas. Nuestra intención es probar y explorar, no transmitir un canon establecido. Buscamos fomentar un entorno donde los participantes puedan desarrollar su propio lenguaje narrativo, apoyados por profesionales destacados en cada área.

La metodología del programa se basa en:

- **Aprendizaje práctico:** A través de ejercicios, proyectos y talleres que promueven la aplicación inmediata de los conceptos aprendidos.
- **Interdisciplinariedad:** Fomentamos la conexión entre diferentes formas narrativas para enriquecer el proceso creativo. Para ello, y de modo mensual, realizaremos laboratorios híbridos de investigación donde las distintas áreas narrativas encontrarán sus tangencias y solapamientos.
- **Acompañamiento personalizado:** Los participantes contarán con tutorías y asesoramiento individualizado para el desarrollo de sus proyectos.
- **Colaboración y networking:** Promovemos el trabajo en equipo y el intercambio de ideas entre los participantes y los profesionales invitados.

CENTRADOS EN LA PRÁCTICA

Al finalizar el curso, el *Obrador de Ficciones* culmina en un desafío creativo integral: el Proyecto Final Multiformato (PFM). Este proyecto invita a los alumnos a tomar una base argumental común y adaptarla en los cuatro lenguajes estudiados durante el curso: teatro, cine, cómic y ficción sonora. En esta etapa final, los estudiantes aplicarán sus conocimientos para profundizar en las particularidades de cada formato, explorando los matices y límites de cada medio y aprovechando las zonas de frontera entre ellos para enriquecer la narrativa.

El PFM no solo propone un ejercicio de “traducción de la historia”, sino una tentativa de reinventar el concepto propio y estanco del lenguaje de cada una de estas disciplinas, para crear narrativas híbridas y experimentales. Desde la cercanía y la expresividad del teatro, pasando por la cámara y el montaje en el cine, hasta el espacio visual del cómic y la atmósfera sonora de la ficción sonora, cada uno de estos formatos ofrece posibilidades distintas y plantea desafíos únicos que mezclados multiplican sus posibilidades.

El trabajo final busca, además, que el alumno explore las zonas de cruce entre los distintos lenguajes. Al comparar sus propias adaptaciones y las de sus compañeros, podrán observar cómo cada medio impacta en la percepción de la historia, qué elementos se enriquecen o se limitan en cada formato, y cómo los recursos y herramientas de uno pueden inspirar soluciones creativas en otro.

Se propone el PFM como una **experiencia de crecimiento creativo donde la versatilidad narrativa se convierte en la protagonista.**

MODALIDADES DE ASISTENCIA Y PLAZAS DISPONIBLES

Las clases se impartirán en formato mixto, permitiendo al alumno matricularse en la modalidad presencial o a distancia. Se ofrecerán un total de 20 plazas por año, de las cuales el 40% estarán reservadas para estudiantes en modalidad online.

Independientemente de la modalidad elegida, los estudiantes deberán asistir a las clases en directo. Por lo tanto, aquellos que participen desde fuera de España deberán tener en cuenta la diferencia horaria y ajustar su disponibilidad según el horario local de Madrid.

Esta promoción del Obrador de Ficciones se impartirá los martes y jueves, en horario de 15:30 a 18:30 (hora local de Madrid).

OBJETIVOS

Los objetivos generales del programa son:

1.2.1. Fomentar la creatividad y la experimentación en múltiples formas narrativas. Promover un entorno creativo en el que los participantes puedan explorar diferentes maneras de contar historias y desarrollar su propio lenguaje narrativo, sin seguir un canon establecido.

1.2.2. Desarrollar habilidades prácticas en escritura dramática, guion audiovisual, ficción sonora y narrativa gráfica. Proveer a los estudiantes de herramientas concretas para la creación en cada una de estas disciplinas, impulsando su capacidad para manejar los elementos específicos de cada formato, desde el ritmo en el guion de cine hasta la atmósfera en la ficción sonora.

1.2.3. Promover la interdisciplinariedad y la interacción entre disciplinas narrativas. Fomentar un enfoque que permita a los estudiantes experimentar con los puntos de cruce entre distintos lenguajes narrativos, integrando elementos de cada uno para enriquecer sus proyectos. Esto se realiza a través de Laboratorios de narrativas híbridos mensuales, donde se exploran tangencias y solapamientos entre las áreas.

1.2.4. Crear un espacio de aprendizaje colaborativo. Construir una comunidad creativa que favorezca el intercambio de ideas, la colaboración y el apoyo entre los participantes y los profesionales invitados, impulsando el crecimiento colectivo y la construcción de una red de contactos en el ámbito narrativo.

1.2.5. Ofrecer un enfoque integrador a través del Proyecto Final Multiformato (PFM). A través del PFM, desafiar a los estudiantes a adaptar una misma base argumental en los distintos lenguajes narrativos estudiados. Esto no solo permite una exploración profunda de cada formato, sino también una experimentación con narrativas híbridas, donde las técnicas de un medio enriquecen a otro, ampliando así los límites de la narrativa en cada uno.

1.2.6. Impulsar la versatilidad narrativa y la comprensión de los límites y posibilidades de cada formato. Facilitar que los estudiantes exploren cómo una historia cambia y se transforma en función del medio, promoviendo la adaptabilidad y la habilidad de reinterpretar narrativas en distintos formatos. Al comparar sus adaptaciones, los estudiantes comprenderán mejor cómo cada medio afecta la percepción de la historia y podrán inspirarse en recursos de una disciplina para resolver desafíos creativos en otra.

INFORMACIÓN ECONÓMICA

El coste total del programa es de **4.750 €**. Una vez se comunique al candidato su admisión este deberá reservar su plaza abonando el importe de la matrícula (850€). El resto del importe (3.900€) se hará efectivo antes del 5 de enero de 2024 utilizando alguno de estos diferentes métodos de pago:

- **Pago único:** Esta opción tendrá un descuento del 2%.
- **Pago en dos plazos:** Esta opción tendrá un recargo del 2% en costes de financiación y permitirá a los estudiantes dividir el pago en dos partes iguales.
- **Pago en tres plazos:** En este caso, el pago será fraccionado en tres cuotas, con un recargo del 3%.

Precio total del máster: 4.750 €

2% Descuento por pago al contado

FINANCIACIÓN ESCUELA DE ESCRITORES

MODALIDAD	PLAZOS	IMPORTE
Pago único	Matrícula	850,0
	10/09/2024	3.805,0
TOTAL		4.655,0
Pago aplazado 1	Matrícula	850,0
	10/09/2024	2.021,0
	07/02/2025	2.021,0
TOTAL		4.892,0
Pago aplazado 2	Matrícula	850,0
	10/09/2024	1.379,0
	07/02/2025	1.379,0
	07/06/2025	1.379,0
TOTAL		4.987,0

Además, el programa contempla la **otorgación de dos becas** bajo los siguientes criterios:

- **Una beca de 2000 €** se otorgará al candidato o candidata cuyo perfil y trabajo presentado durante la entrevista de admisión sea considerado el mejor, según el criterio del claustro de profesores.
- **Una beca de 1500 €** destinada al alumno o alumna que, debido a su situación socioeconómica, necesite solicitarla. Para ello, el alumno deberá enviar una carta de solicitud justificando los motivos de la petición.

Ambas becas se otorgarán y darán a conocer a partir del 20 de enero. Los candidatos seleccionados serán notificados oficialmente por correo electrónico. En caso de que el alumno becado haya optado por el pago único del máster y, por lo tanto, ya haya abonado el importe total del programa, el valor de la beca le será reembolsado en su totalidad. El reembolso se procesará en un plazo estimado de 30 días a partir de la comunicación de la beca, y el estudiante recibirá una confirmación de la devolución mediante transferencia bancaria.

PROCESO DE ADMISIÓN

La admisión al programa "Obrador de Ficciones" consta de los siguientes pasos:

1) Inscripción a las pruebas de acceso

Para inscribirse en las pruebas de acceso, los interesados deberán completar el formulario de inscripción correspondiente, eligiendo la fecha que mejor se adapte a sus necesidades. Los grupos de admisión tendrán un cupo máximo de diez plazas, que se asignarán por riguroso orden de inscripción. En caso de que el grupo solicitado no esté disponible, nos pondremos en contacto con el solicitante para ofrecer alternativas. La edad mínima para inscribirse es de 18 años.

La primera fecha prevista para realizar las entrevistas de admisión al Obrador será el 3 de diciembre de 2024, por videoconferencia, en horario de 18:00 a 20:00 h (hora local de Madrid).

2) Prueba de admisión

El objetivo de esta prueba es identificar y valorar el perfil motivacional y creativo del alumno, garantizando un punto de partida óptimo para el correcto

aprovechamiento del programa. La prueba de acceso es gratuita y no compromete al aspirante. Constará de dos partes:

- **Cuestionario:** Evaluará el punto de partida de cada alumno, sus motivaciones y sus conocimientos previos en el ámbito de la escritura. Este cuestionario se enviará en el momento de la inscripción a las pruebas de acceso y tendrá que ser remitido 48h antes de la entrevista personal.
- **Entrevista personal:** Se profundizará en la motivación y las dificultades que podrían enfrentar los alumnos para hacer frente al curso. En esta entrevista personal se solicitará:
 - **Un currículum** destacando la formación previa, publicaciones y otros aspectos relevantes desde un punto de vista formativo.
 - **Una muestra de escritura**, preferentemente de género dramático, guion o cómic, aunque también se aceptarán textos de otros géneros.

3) Matriculación

En caso de ser admitido, se proporcionarán las instrucciones para formalizar la matrícula y reservar la plaza. El plazo para formalizar el pago de la matrícula (850€), que tendrá el carácter de reserva de plaza, será de **10 días naturales**. El precio total del programa es de 4.750 € (sin contar descuentos por prontopago o costes de financiación en pagos aplazados).

Las reservas de plaza se realizarán por riguroso orden de matriculación. En caso excepcional de que el alumno fuera admitido, pero se quedara sin plaza, pasará a una lista prioritaria de espera. Si el alumno decide no realizar el programa una vez realizada la reserva de plaza, el importe de la matrícula no se devolverá.

QUIÉNES SOMOS

CLAUSTRO

José Sanchis Sinisterra (Dramaturgia)

Es un dramaturgo, director de teatro y pedagogo español nacido en Valencia en 1940, considerado uno de los renovadores de la dramaturgia contemporánea en el ámbito hispanoamericano. Fundador de espacios teatrales emblemáticos como el Teatro Fronterizo y la Sala Beckett en Barcelona, ha impulsado una escritura dramática experimental y crítica. Entre sus obras más destacadas se encuentran *¡Ay, Carmela!*, una de las piezas más representadas y adaptadas en el teatro español contemporáneo, y *El lector por horas*. Su labor como pedagogo ha sido fundamental en la formación de nuevos dramaturgos y en el desarrollo de métodos que exploran la interacción entre teatro y realidad. Sanchis Sinisterra ha sido galardonado con numerosos premios, incluyendo el Premio Nacional de Teatro, y sigue siendo una influencia clave en la dramaturgia en lengua española.

Sanchís Sinisterra será el encargado del área de **Escritura dramática**.

Daniela Fejerman

Nacida en Buenos Aires en 1964, es una destacada directora y guionista de cine argentina. Licenciada en Psicología, inició su carrera en el teatro, obteniendo varios premios como autora joven. Posteriormente, se adentró en la escritura de guiones para televisión, participando en numerosas series. Su primer guion cinematográfico fue "Sé quién eres" (2000), dirigido por Patricia Ferreira. Junto a Inés París, codirigió los cortometrajes "A mí quién me manda meterme en esto" (1997) y "Vamos a dejarlo" (1999), así como los largometrajes "A mi madre le gustan las mujeres" (2002), nominado a tres premios Goya, y "Semen, una historia de amor" (2005). En solitario, dirigió "7 minutos" (2009) y "La adopción" (2015), esta última galardonada con el premio a la mejor dirección en el FIC-CAT. Además, ha impartido clases de guion en diversas instituciones y ha sido jurado en festivales de cine.

Será la encargada de coordinar el área de **Guion cinematográfico**.

David Muñoz

Es licenciado en Bellas Artes y guionista destacado en cine, televisión y cómic. Entre sus trabajos más reconocidos en cine se encuentran los guiones de *El*

espinazo del diablo (dirigida por Guillermo del Toro), *La posesión de Emma Evans* y *No mires a los ojos* (dirigida por Félix Viscarret y nominada al Goya al mejor guion adaptado en 2022).

En televisión, ha trabajado como guionista en series como *El comisario*, *La embajada*, *Los favoritos de Midas* y la serie diaria *4 estrellas*, además de colaborar en programas como *La hora chanante* y dirigir el late night *Noche sin tregua*. En el ámbito del cómic, ha escrito series para el mercado francés como *Le manoir des murmures* y *Les Traqueurs*, así como novelas gráficas en España como *Miedo*, *Sordo* (adaptada al cine en 2019), *15*, *Monstruo* y *Territorio*.

Como docente, David Muñoz imparte clases de guion en el Máster de Guion en Cine y Televisión de la Universidad Pontificia de Salamanca, en la ECAM y en el Máster de Guion de Cine y Televisión de ALMA y la Universidad Carlos III, además de colaborar regularmente en cursos organizados por DAMA y ALMA. Es autor del manual *Escribir con viñetas, pensar en bocadillos* (Es Pop, 2020), el primer manual dedicado exclusivamente a la escritura de guiones de cómic en español.

David impartirá en el programa la parte de **Cómic**.

Miguel Marcos Fernández

Es músico, compositor, productor y escritor con una trayectoria prolífica y versátil en el ámbito de la música y la narrativa sonora. Como docente, imparte clases de armonía, composición, songwriting, arreglos, producción musical, combo, guitarra, piano, bajo y escritura creativa en poesía y narrativa sonora. Desde joven, se ha formado con reconocidos artistas como Pat Metheny, Jim Hall y Bill Evans, especializándose en armonía, composición y arreglos con Félix Santos en Ateneo Jazz Madrid.

En el ámbito de la producción, ha colaborado en trabajos discográficos de artistas como Álex O'Dogherty, Bruno Galindo y Nat Simons. Ha sido director musical de las galas de los Premios Max, Premios Forqué y el 60º Aniversario del Festival SEMINCI, y ha trabajado con músicos como Nacho Mastretta, Kiko Veneno y Vinila Von Bismarck. Su proyecto personal, *Le Voyeur*, cuenta con cinco discos y lo ha llevado a festivales internacionales en Europa y Estados Unidos; actualmente está grabando su sexto álbum.

En el plano audiovisual, ha compuesto para largometrajes documentales como *A la vuelta de la esquina*, la serie documental *Suicidio. El dolor invisible* de TVE, y campañas publicitarias para El Corte Inglés, Freixenet y La Vuelta Ciclista. Es además guionista y compositor de podcasts, habiendo sido director de contenido

musical de la plataforma Sonora, donde compuso la banda sonora de más de 100 podcasts.

En el área de educación, Miguel ha sido coordinador del Área de Formación Musical en Hotel Kafka y Headbanger Rare Guitars. Actualmente dirige el Área de Música y Narrativas Sonoras de la Escuela de Escritores de Madrid, donde coordina el único curso anual de songwriting en España, colaborando con figuras destacadas como Guille Galván (Vetusta Morla) y Nacho Mastretta.

Miguel Marcos será el responsable de **Ficción y narrativas sonoras**.

COLABORADORES

Elvira Lindo

Es escritora, periodista y guionista, destacada por su trabajo en ficciones sonoras y por la creación de *Manolito Gafotas*, un personaje emblemático de la literatura infantil española. Inició su carrera en la radio, donde desarrolló su talento para la narrativa sonora, antes de llevar a *Manolito* a los libros y posteriormente al cine y la televisión. Además de sus populares obras infantiles, ha escrito novelas para adultos como *Una palabra tuya* y *A corazón abierto*. Colabora en *El País*, abordando temas actuales con su estilo personal y directo.

Teresa Font

Es una reconocida montadora de cine española, ganadora de premios como el Goya y el Gaudí por su destacada labor en la edición cinematográfica. Font comenzó su carrera en la década de los ochenta, trabajando junto a importantes directores como Vicente Aranda, con quien colaboró en películas como *El Lute: camina o revienta* y *Amantes*, afianzándose en el panorama del cine español.

A lo largo de su trayectoria, ha editado numerosas películas y series con un estilo meticuloso y una gran capacidad para adaptarse a diferentes géneros y narrativas visuales. Su colaboración con Pedro Almodóvar en *Dolor y gloria* (2019) y con Icíar Bollaín en *Maixabel* (2021) le ha consolidado como una figura fundamental en la industria del cine en España.

Con más de cuatro décadas de experiencia, Teresa Font es una de las montadoras más respetadas y premiadas de su generación, cuyo trabajo ha sido clave para la narrativa y el ritmo de algunas de las películas más importantes del cine español.

PROGRAMA DE ESTUDIOS

MÓDULO DE DRAMATURGIA

A cargo de: José Sanchis Sinisterra

Este curso se plantea como un taller de creación dramática, con un carácter eminentemente práctico. La impartición de los contenidos teóricos estará siempre al servicio de la adquisición de destrezas reales en los participantes. El trabajo en las sesiones grupales se nutrirá de actividades diversas:

- **Ejercicios de escritura:** tanto *impromptus* para resolver en el momento como problemas para desarrollar en casa.
- **Análisis de textos dramáticos:** clásicos y contemporáneos, para ilustrar aspectos teórico-prácticos de interés.
- **Tutorías individuales:** acompañamiento personalizado para asesorar el desarrollo de proyectos propios.

OBJETIVOS

Generales

- Adquirir destrezas en la escritura dramática, incluyendo diálogos y otras modalidades discursivas.
- Tomar conciencia de la especificidad del texto teatral y su elección como medio narrativo.
- Experimentar con el carácter "tridimensional" de la palabra dramática.
- Conocer las nuevas tendencias en la dramaturgia actual.

Específicos

- Escribir un texto teatral breve.
- Participar en una lectura dramatizada de los textos resultantes del taller.

CONTENIDOS

1. **Tema, Trama y Drama:** Planos de articulación.
2. **La Temporalidad**
 - Elección y ordenación de las secuencias o episodios de la fábula.
 - Hechos antecedentes, ocurrentes e inminentes.
 - **Excurso:** La temporalidad tematizada.
3. **La Espacialidad**
 - Proemio. La triple especialidad del teatro: interacciones y dependencias.
 - Elección del lugar o lugares representados en escena.
 - El modelo espacial (Iuri Lotman).
 - Función y sentido de la oposición escena/extraescena.
 - **Excurso:** Factores de irrepresentabilidad.
4. **Los Personajes**
 - Proemio: La triple especialidad del teatro, interacciones y dependencias.
 - Trasunto de un ser humano real, posible o imaginario.
 - Elemento de una estructura o sistema dramático.
 - Proyección de los componentes vocales del autor.
 - Elección de los sujetos en la acción dramática.
 - Jerarquía dramática: protagonismo y secundariedad.
 - El personaje presente y el ausente.
 - **Excursos:**
 - El mito de la coherencia.
 - La ilusión de la omnisciencia autoral.
5. **El Discurso**
 - Dialogicidad y narratividad en el discurso teatral.

- Modalidades discursivas: monólogo, diálogo, "triálogo" y discurso coral.
- Uso del silencio, lo implícito y lo no dicho.
- La narraturgia como zona fronteriza.
- **Excursos:**
 - Noción de subtexto.
 - Pragmática de la palabra dramática.

6. La Figuratividad

- Afinidad entre la fábula y la realidad percibida por el espectador.
- Verosimilitud desde el punto de vista del personaje.
- Causalidad en el encadenamiento de hechos.
- Creación de mundos posibles autoconsistentes.
- Vías para sortear el realismo.
- **Excurso:** Distancia M x (mundo ficticio) — M r (mundo real).

PRUEBAS EVALUATIVAS

- Participación activa en ejercicios y análisis.
- Desarrollo y presentación de un texto teatral breve.
- Lectura dramatizada de las piezas escritas.

MÓDULO DE GUIÓN DE LARGOMETRAJE

A cargo de: Daniela Fejerman

La escritura de un guion de largometraje presenta muchas particularidades, pero quizá la más llamativa es que, más allá del aspecto narrativo, el guionista es el primero en **visualizar** la historia que concibe. Solo así podrá plasmarla sobre el papel, y solo así quienes lo lean podrán imaginar la película soñada. Este proceso implica imaginar cada escena con detalle: encuadres, iluminación, movimientos de cámara, sonidos y gestos de los actores. El guionista actúa como un puente entre la idea original y la realización en pantalla, utilizando palabras para transportar al lector al universo cinematográfico. Su habilidad para describir escenas vívidas y transmitir emociones es crucial para que directores, productores y demás miembros del equipo comprendan y compartan esa visión.

OBJETIVOS

- **Abrir la caja de herramientas** del oficio: familiarizar a los participantes con las herramientas propias de la escritura de guiones (estructura, conflicto, desarrollo de personajes, etc.).
- **Practicar la escritura:** trabajar en equipo para experimentar las distintas fases de la escritura de un guion, desde la idea inicial hasta la escritura de diálogos, culminando en la creación de un "dossier de venta".

CONTENIDOS

1. ¿Qué es esa cosa llamada guion?

- El guionista como narrador y como poeta.
- ¿De dónde surgen las ideas para un largometraje?
- Conceptos básicos: tema, trama, conflicto.
- Argumentos universales.
- Cómo se plasma una idea: tagline, logline, sinopsis corta, sinopsis larga, escaleta, guion.

2. Los planos de un guion: La estructura

- ¿Para qué sirve la estructura?

- La herencia de la dramaturgia.
- Estructuras clásicas: el paradigma de los 3 actos.
- Análisis de películas clásicas en términos de estructura.
- Estructuras no lineales.
- Análisis de películas con estructuras divergentes.
- El trabajo manual del guionista.

3. Caja de herramientas para construir personajes

- Por dónde empezar.
- El personaje y la acción.
- El personaje y su función en la trama.
- Caracterización y dimensión.
- Arco del personaje.
- Psicología del personaje: tipologías y herramientas.
- Psicopatología aplicada a nuestros personajes.

4. Arquitectura de la escena e introducción al diálogo

- Las tres preguntas mágicas de David Mamet y otras preguntas útiles.
- El papel del diálogo cinematográfico.
- Cómo trabajar el subtexto.
- Aproximándonos a la escritura de escenas a través de improvisaciones.
- Escritura de escenas con pautas dadas.

5. El guion como artefacto en reescritura constante

- La reescritura de los ensayos.
- La reescritura por imperativos de producción.
- La reescritura del rodaje.
- La reescritura del montaje.

6. Prácticas de Escritura

- **Búsqueda de ideas** y elección en equipo.
- **Redacción de sinopsis corta.**
- **Desarrollo de sinopsis larga.**
- **Creación de la escaleta del Acto I.**
- **Escritura de secuencias dialogadas.**
- **Revisión y reescritura** para la elaboración del dossier.
- **Presentación final** de los dossiers de venta.

PRUEBAS EVALUATIVAS

- Participación en sesiones prácticas y ejercicios individuales y grupales.
- Desarrollo en equipo de un proyecto de guion completo.
- Elaboración y presentación de un dossier de venta profesional.

MÓDULO DE FICCIÓN Y NARRATIVAS SONORAS

A cargo de: Miguel Marcos

Las narrativas sonoras están viviendo una era de auge sin precedentes, impulsada por el crecimiento de nuevas tecnologías, plataformas y formatos como los podcasts, los audiolibros, la ficción sonora y el documental sonoro, entre otros. Hoy en día, las obras originales y las adaptaciones ya no se limitan a las emisoras de radio tradicionales o a formatos de audio restringidos a unos pocos, sino que encuentran su espacio natural en una amplia variedad de formatos y plataformas digitales, que, gracias a su fácil acceso, bajo coste y consumo individualizado, son capaces de llegar a audiencias globales. Todo ello contribuye a que los creadores puedan explorar las infinitas posibilidades narrativas del sonido. Los podcasts de ficción, al igual que los documentales sonoros, han democratizado el formato del audio gracias a su diversidad temática, sus cualidades narrativas y su capacidad única para contar historias en un contexto exclusivamente sonoro. Además, las tecnologías de sonido envolvente, las bandas sonoras y el diseño sonoro convierten esta experiencia en algo absolutamente inmersivo, haciendo de la ficción sonora una forma artística en constante evolución y expansión.

OBJETIVOS

- **Familiarizar** a los participantes con las características específicas del medio sonoro.
- **Aprender** a utilizar herramientas narrativas sonoras para crear historias.
- **Profundizar** en los diferentes aspectos y recursos que conforman una ficción sonora, un documental sonoro y otros formatos de audio.
- **Conocer** la función de los distintos profesionales involucrados en cada área de producción.

CONTENIDOS

1. Un poco de Historia

- Recorrido desde los primeros experimentos en teatro radiofónico y radionovelas hasta el auge actual de los podcasts de ficción.

- Ejemplos icónicos: de *La guerra de los mundos* de Orson Welles a *Homecoming* de Gimlet Media.
- Evolución de las técnicas y del público, y cómo las nuevas tecnologías han influido en el desarrollo de las narrativas sonoras.

2. Peculiaridades del guion original de Ficción Sonora

- Introducción al guion sonoro: técnicas y estructura narrativa en el medio auditivo.
- Creación de atmósferas y narrativas exclusivamente auditivas mediante la voz, el silencio y los efectos de sonido.
- Uso de la oralidad, retórica y emoción en la construcción de historias y personajes; diseño de diálogos para una narrativa sonora efectiva.
- Técnicas para construir una trama cautivadora y mantener el interés del oyente.

3. La labor del director/a de Ficción Sonora

- El proceso de dirección completo: desde la selección del elenco hasta la dirección de actores en locución y actuación.
- Trabajo en equipo: colaboración con el equipo técnico y creativo, coordinación de diseño sonoro y banda sonora.
- Estrategias para sacar el máximo partido a la narrativa auditiva, la ambientación sonora y la emoción en la actuación.

4. La dirección técnica

- Introducción a los equipos y tecnología específicos para la producción de ficción sonora: micrófonos, grabación en campo, software de edición.
- Edición y mezcla de pistas de audio, uso de técnicas avanzadas de masterización para conseguir una experiencia sonora envolvente.
- Cómo adaptar el espacio acústico para crear un contexto sonoro creíble y efectivo.

5. El revestimiento sonoro

- Uso de efectos de sonido, silencios, y música para enriquecer la narrativa y crear ambientes.
- Diseño sonoro y su impacto directo en la experiencia emocional del oyente.

- La banda sonora original: cómo el compositor contribuye a la narrativa y a la identidad sonora del proyecto.

6. Las adaptaciones

- Cómo transformar obras escritas, visuales o de otros medios al formato sonoro: desafíos y oportunidades en el proceso de adaptación.
- Técnicas específicas para adaptar novelas, cuentos, teatro o poesía al formato de ficción sonora.
- Ejemplos de adaptaciones exitosas y estrategias para superar las limitaciones del formato.

7. Los formatos episódicos

- Diseño y producción de series y podcasts de ficción: estructura narrativa, continuidad y desarrollo de la trama en múltiples episodios.
- Estrategias para mantener el interés del oyente en formatos episódicos y creación de cliffhangers y arcos narrativos efectivos.
- Diferencias entre el podcast de ficción y el podcast documental: enfoques y objetivos.

8. Transversalidad interdisciplinar y sinergias

- Exploración de las conexiones y sinergias entre la ficción sonora y otros medios como el cine, la televisión, el teatro y el cómic.
- Ejemplos de proyectos interdisciplinarios y cómo el uso de recursos de diferentes medios enriquece la narrativa sonora.
- Otras formas de narrativa sonora, desde la canción y el poema sonoro hasta el arte sonoro y la instalación artística.

PRUEBAS EVALUATIVAS

- Realización de ejercicios prácticos de escritura y de producción sonora.
- Desarrollo de un proyecto original por parte de cada alumno.
- Prácticas de traducción y adaptación de los diferentes formatos. Desde una transversalidad interdisciplinar. De la Ficción Sonora al Cine, al Teatro, al Cómic. Y viceversa.

MÓDULO DE NARRATIVA GRÁFICA (CÓMIC)

A cargo de: David Muñoz

El legendario guionista de cómic Víctor Mora afirmó: “Todas las grandes historietas que recordamos es porque están bien escritas”. Y sigue siendo así. El cómic tiene un lenguaje propio, rico y complejo, en el que el dibujo tiene una importancia fundamental, pero siempre al servicio de contar una historia, ya sea escrita por el propio dibujante o por un guionista. De esas historias depende que un cómic sea memorable o quede relegado al olvido.

Las historias, además, pueden ser de todo tipo, porque el cómic es un medio de expresión, no un género. En el cómic, como en la literatura o el cine, hay espacio para todos los géneros. Tan cómic son los tebeos de *Mortadelo y Filemón* como la autobiografía *Persépolis* de la autora iraní Marjane Satrapi o las historias de superhéroes de Marvel. El único límite es la imaginación de sus autores.

Explorar el mundo del cómic es abrirse a un universo infinito de historias, grafismos y formas de narrar.

OBJETIVOS

- **Entender** las diferencias entre el guion de cómic y otros formatos audiovisuales.
- **Desarrollar** un proceso de trabajo efectivo para escribir guiones de cómic.
- **Fortalecer** la colaboración entre guionista y dibujante.
- **Presentar** un proyecto de cómic de manera profesional.

CONTENIDOS

1. El cómic como medio de expresión

- Trabajar como guionista: la realidad de la industria.
- Tipos de cómics.
- Los diferentes formatos del cómic: del comic-book a la novela gráfica.
- Diferencias entre escribir cine, televisión, literatura y cómic.
- ¿Quiénes hacen los cómics?: guionistas, dibujantes, entintadores, rotulistas.

- La viñeta.
- Los encuadres.

2. Las herramientas del guionista de cómic

- El ángulo de visión
- La página
- Escenas, secuencias y cliffhangers

3. Las palabras en el cómic

- Los diálogos
- La colocación de los bocadillos
- La cartela
- Las onomatopeyas
- La metáfora visual

4. Los formatos desde el punto de vista del guion

- El álbum
- El comic-book
- La novela gráfica
- El ritmo en el cómic. Clasificación de las diferentes transiciones entre viñetas

5. Los diferentes tipos de guiones de cómic

- Del “Método Marvel” al “Método Jodorowsky”
- Lo que hay que saber para pasar de escribir en otros medios al cómic
- Las adaptaciones
- Los diferentes formatos en los que se escriben guiones de cómic
- Primer ejercicio práctico: adaptación al cómic de varias páginas de una novela

6. Revisión del ejercicio práctico

- Realización en pizarra del ejercicio junto al profesor

7. Métodos de trabajo (Parte 1)

- “Máquinas de pensar”
- Biografías
- Documentación
- El “mapa” básico de la historia
- Estrategias de desbloqueo
- Los errores más comunes en esta fase

8. Métodos de trabajo (Parte 2)

- El argumento
- El miedo a dramatizar
- La escaleta
- El storyboard: ¿sí o no?
- El guion
- Escribiendo diálogos
- Las acciones narran

9. Métodos de trabajo (Parte 3)

- La revisión del guion
- Las relaciones con dibujantes y editores
 - La realización del dossier de venta
- Planteamiento último ejercicio práctico: redacción de un guion de una historieta corta basada en una idea del propio alumno

10. Revisión del segundo ejercicio práctico y resolución de dudas

PRUEBAS EVALUATIVAS

- Realización de ejercicios prácticos de escritura y visualización.
- Desarrollo de un proyecto de guion de cómic, incluyendo sinopsis, personajes y secuencias clave.
- Elaboración y presentación de un dossier de guion de cómic.

LABORATORIOS DE NARRATIVAS HÍBRIDAS

El programa **Obrador de Ficciones** apuesta por una política de transversalidad que enriquezca la experiencia creativa de los alumnos y fomente un enfoque profundo y dinámico hacia la narrativa en múltiples formatos. En un entorno donde las historias se expresan en diversas disciplinas, este programa integra de manera orgánica la dramaturgia literaria, el cómic, el guion de cine y la ficción sonora, invitando a los alumnos a experimentar con cada lenguaje y a explorar sus interrelaciones tanto desde la teoría como desde la práctica.

Mensualmente se llevarán a cabo los **Laboratorios de narrativas híbridas**, espacios de experimentación y aprendizaje donde se abordará el diálogo entre, al menos, dos disciplinas en cada sesión. Estos laboratorios no solo estarán diseñados como encuentros creativos para los alumnos, sino que serán también una instancia de colaboración entre los responsables de los distintos departamentos, que trabajarán juntos para orientar y enriquecer las actividades desde sus especialidades.

Cada laboratorio contará con una dinámica específica y una serie de ejercicios prácticos que permitirán a los estudiantes poner en práctica las singularidades y diferencias de cada medio:

La voz en silencio (Texto teatral | Ficción sonora)

Los alumnos explorarán cómo llevar un texto teatral al formato sonoro, adaptando los diálogos y potenciando los efectos acústicos y las pausas.

Esta laboratorio consistirá en adaptar escenas clave de un guion teatral al formato de ficción sonora, explorando cómo transmitir la esencia de la escena sin apoyo visual, usando el tono de voz, sonidos ambientales y silencios estratégicos.

Objetivo: Desarrollar la habilidad de crear paisajes sonoros que compensen la ausencia de lo visual.

El pulso visual: internarrativas entre cómic y cine (Guion cinematográfico | Guion de cómic)

En este laboratorio, los alumnos profundizarán en las diferencias entre el tratamiento visual en un guion de cómic y un guion de cine, en un diálogo abierto entre los responsables de ambos módulos. Para ello, se trabajará sobre un cómic,

“traduciéndolo” a guion cinematográfico (o viceversa). Así, los alumnos podrán observar cómo una viñeta no es igual a un plano, y cómo la narrativa visual de ambas disciplinas difiere en muchos aspectos, desvelando las particularidades de cada lenguaje.

Objetivo: Dominar la habilidad de condensar la acción y contar visualmente en un espacio limitado, manteniendo la fluidez narrativa y el impacto visual.

Suspense en la ficción sonora - (Ficción sonora | Guion cinematográfico)

Este laboratorio explora cómo una historia escrita puede transformarse en una experiencia sonora. Los alumnos desarrollarán escenas sonoras a partir de guiones escritos, experimentando con efectos, pausas estratégicas y modulación de tonos para intensificar el suspense.

Objetivo: Desarrollar la capacidad de transmitir emociones y atmósferas a través de la ficción sonora, utilizando efectos, pausas y tono para capturar la esencia de la historia y su suspense sin necesidad de elementos visuales.

La escena en perspectiva: Adaptación entre teatro y cine - (Guion cinematográfico | Texto teatral)

En esta actividad, se trabajará en la adaptación de textos teatrales a formato cinematográfico explorando los recursos visuales que ofrece el cine, así como el uso del espacio y el tiempo en cada formato.

Objetivo: Desarrollar una sensibilidad hacia los cambios de proximidad emocional y visual que conlleva la transición del escenario al cine.

SEMINARIOS

Los ejes de trabajo principales contarán con seminarios a cargo de colaboradores externos.

Dramaturgia

- **Seminario: Paisajes del Teatro Español Contemporáneo.**
- **Seminario: Dirección Teatral**
 - Directores hablarán de sus últimos montajes y las dificultades de la puesta en escena.
- **Seminario: Didascalizar, Ésa es la cuestión**
 - A partir de escenas "compactas", los participantes generarán acotaciones que las completen o contradigan, creando nuevos textos.

Guion cinematográfico

- **Seminario: Guion documental.**
- **Seminario: La escritura del montaje** (A cargo de Teresa Font)
- **Seminario: Dirección y puesta en escena cinematográfica.**
- **Seminario: El sonido en el audiovisual.**

Ficción y narrativas sonoras

- **Seminario: La ficción sonora** (A cargo de Elvira Lindo)

FICHA TÉCNICA

Nombre	Obrador de ficciones (Dramaturgia, guion y otras narrativas)
Entidad organizadora	Escuela de Escritores
Director	Javier Sagarna
Jefe de estudios	José Sanchis Sinisterra y Daniela Fejerman
Inicio	20 de enero 2025
Duración	6 meses
Horas totales	360 horas
Horas lectivas	120 horas
Horas de trabajo en el proyecto	100 horas
Conferencias y seminarios	16 horas
Precio total del programa	4.750 € (sin financiación)