

W/P

CURSO ANUAL
2023/2024

PRESENCIAL Y ONLINE

TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA ESCRITURA

- TEATRO, CINE Y NOVELA -

Desde hace años Work in Progress mantiene un compromiso firme con la formación en el campo de la escritura. Por ello, hemos desarrollado el curso de 'Teoría y Práctica de la Escritura', una experiencia formativa anual que va ya por su tercera edición y está **dirigida a personas que quieran adentrarse y dominar los distintos aspectos de la dramaturgia teatral, el guion cinematográfico y la narrativa**, es decir, las expresiones artísticas de la ficción.

TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA ESCRITURA

[TEATRO, CINE Y NOVELA]

El oficio de la escritora o del escritor consigue englobar distintas expresiones artísticas como el guion audiovisual, la dramaturgia teatral o la narrativa. La escritura se basa en un ensayo constante asociado a la espontaneidad creativa, un proceso exigente inundado de pruebas y errores, y eternamente ligado a una reescritura del material sobre el que se trabaja.

Con este curso anual, **guiado por profesoras y profesores reconocidos en sus medios y con una larga trayectoria docente**, proponemos a las escritoras y escritores adentrarse en los diferentes vértices y reflexiones de la escritura desde un punto de vista transversal y, sobre todo, entregarles las herramientas necesarias para que su imaginario pueda cristalizar en una carrera profesional. Los bloques temáticos que configuran el curso ofrecen una perspectiva híbrida sobre las diversas disciplinas de la escritura; estrategias y acercamientos sobre conceptos fundamentales que nos permitan abordar los procesos prácticos de escritura con un conocimiento pleno sobre el oficio de la narratividad y todas sus posibilidades.

La finalidad de este curso único es ayudar a las futuras escritoras y escritores a tener mayor control sobre su creatividad y facilitar su enfrentamiento con la página en blanco para que consigan resultados satisfactorios y viables en sus futuros proyectos, ya sean audiovisuales, teatrales o narrativos.

RELACIÓN DE CONTENIDOS

- 01 GÉNESIS CREATIVA Y ARGUMENTOS UNIVERSALES
- 02 CONCEPTOS FUNDAMENTALES: PREMISA, CONFLICTO, TEMAS Y MOTIVOS
- 03 ESTRUCTURA NARRATIVA CLÁSICA
- 04 ANATOMÍA DEL PERSONAJE
- 05 MORFOLOGÍA DE LA ESCENA
- 06 MODELOS Y TIPOS DE NARRADOR
- 07 ESTILO Y POÉTICA TEXTUAL
- 08 COLISIONES FILOSÓFICAS: FORMA, SENTIDO Y SIGNIFICACIÓN
- 09 ESTRATEGIAS NARRATIVAS CONTEMPORÁNEAS

01—

GÉNESIS CREATIVA Y ARGUMENTOS UNIVERSALES

¿Cómo empezamos a escribir? ¿Dónde se encuentran los inicios de las historias? ¿Cuáles son los mecanismos para perfilar y sacar punta a una idea? A través de este bloque conoceremos las distintas estrategias conceptuales para dar forma a aquellas ideas que pueblan nuestra cabeza y que acabarán convirtiéndose en aquello que queremos contar. Nos asomaremos a los disparaderos mentales de la creación, conoceremos los pilares de la narratividad y analizaremos la instauración de los argumentos universales y su repetición histórica. Descubriremos que toda narración es el resultado de un proceso constante de inspiración, préstamo y transferencia.

02—

CONCEPTOS FUNDAMENTALES: PREMISA, CONFLICTO, TEMAS Y MOTIVOS

Toda narración se asienta sobre unos pilares básicos, preguntas que formulamos y sin las cuales es imposible encontrar el cauce adecuado para nuestro progreso. ¿De qué va mi historia? ¿Qué es lo que intento transmitir? ¿Cuál es mi premisa, el conflicto que subyace? Estos conceptos se retroalimentan y forman parte del mismo cuerpo narrativo, pero pueden analizarse por separado para su comprensión pedagógica. Algunos deben establecerse antes de la escritura y otros se generan de manera espontánea durante el proceso, como señales de su propia vitalidad. **El autor debe estar alerta para detectarlos y pulirlos mientras desarrolla su historia.**

03—

ESTRUCTURA NARRATIVA CLÁSICA

A lo largo de este bloque estudiaremos la estructura clásica en tres actos, profundizaremos en nociones que demasiadas veces creemos comprender sin haberles dedicado el tiempo de reflexión necesario: planteamiento, nudo y desenlace, principio de causalidad, acciones y acontecimientos, puntos de giro, movimientos de la trama, diferencia entre secuencia y escena, y otros muchos **conceptos esenciales**. Siguiendo ejemplos de películas y de textos narrativos veremos cómo realizar un desglose que nos permita tanto organizar nuestras propias historias así como estudiar en profundidad aquellos textos que nos interesen.

04—

ANATOMÍA DEL PERSONAJE

Los escritores más talentosos son aquellos capaces de encarnar e inocular ideas en los personajes. Como lectores y espectadores, sabremos que los personajes son el elemento con mayor capacidad de seducción dentro de la narratividad. Hay muchas maneras de diseñar personajes, algunos nacen de una característica, otros nacen de arquetipos y hay algunos que conllevan páginas de estudios e investigaciones. Durante este bloque, **profundizaremos en la concepción y funcionalidad del personaje, ya que nuestra manera de verlos será lo que defina la experiencia con la ficción.**

05—

MORFOLOGÍA DE LA ESCENA

La escena es el máximo común divisor de la narratividad en cualquiera de sus expresiones, y la sucesión de ellas lo que consigue vertebrar el argumento y avance de nuestras obras audiovisuales, teatrales y narrativas; pero ¿cómo se construye una buena escena? Durante este bloque **estudiaremos los preceptos básicos de la escena y aprenderemos a descomponer sus elementos. Analizaremos los mecanismos descriptivos, el uso de las didascalias y acotaciones, la creación de diálogos y sus pecados, las formas del monólogo, el peligro de los lugares comunes... También reflexionaremos sobre conceptos sugestivos como el silencio y el subtexto.**

06—

MODELOS Y TIPOS DE NARRADOR

El narrador es el personaje principal de cualquier relato. Del vigor de su voz y de la coherencia de su punto de vista depende la capacidad persuasiva de la narración. Pero el autor ha de eludir la trampa de identificarse con el narrador, debe saber distanciarse de él para darle consistencia y tratarlo como un ingrediente más de la narración, el elemento crucial. Cada historia requiere un tipo de narrador y en la verosimilitud y capacidad persuasiva de su voz descansa el éxito de todo relato. Durante este bloque **veremos los distintos modelos y tipos de narrador y reflexionaremos sobre las características de su fuerza expresiva.**

07—

COLISIONES FILOSÓFICAS: FORMA, SENTIDO Y SIGNIFICACIÓN

Todo acto de escritura contiene una visión del mundo, por tanto, el análisis textual conlleva la reconstrucción del pensamiento y las huellas del lenguaje que lo engendró. Durante este bloque, **analizaremos la relación entre las disquisiciones filosóficas y los procesos de escritura, cómo las distintas elecciones formales del escritor y su propia incertidumbre se convierten en materiales para la interpretación de aquello que estamos escribiendo.** Una viaje de ida y vuelta sobre el desentrañamiento del texto, sobre su sentido y su significación, sobre los procesos de pensamiento que le dieron forma. En definitiva, **una reflexión sobre las consecuencias de las palabras en un fondo blanco.**

08—

ESTILO Y POÉTICA TEXTUAL

Durante este bloque, nos acercaremos al papel que juegan los recursos poéticos y estilísticos para delimitar tonos y atmósferas, y observaremos cómo afectan a todos los aspectos formales de nuestras obras, sus consecuencias en el paratexto y su organización para generar materiales sensibles y evocadores. Completaremos el bloque con el aprendizaje y trascendencia del buen uso de los tropos lingüísticos y la adjetivación, y nos acercaremos a conceptos como la estética de la recepción y la intertextualidad, o recursos creativos como la pareidolia o la apofenia.

09—

ESTRATEGIAS NARRATIVAS CONTEMPORÁNEAS

El escritor actual está inevitablemente marcado por las formas de la modernidad. Conocer los recursos y corrientes que se han ido desarrollando a lo largo de los últimos dos siglos es necesario y le ayudará a entender y mejorar su capacidad creativa. Este bloque está enfocado en el estudio de la narratividad contemporánea más rupturista y sus posibilidades en cada uno de los diferentes lenguajes. **Abordaremos, entre otros, los conceptos de posdramatismo, descomposición dramática, mise en abyme, rapsodia, collage, fragmentación o figura.**

[+] INFORMACIÓN

DEL 04 DE OCTUBRE AL 26 DE JUNIO
MIÉRCOLES DE 18:30 A 21:00 H
80 HORAS EN TOTAL

MATRÍCULA 150 €

PAGO DEL CURSO:

PAGO ÚNICO DE 730 €

O DOS PAGOS DE 400 €

* La matrícula se abonará en el momento de reservar plaza. No pagan matrícula las alumnas y alumnos de nuestra Formación Integral. Tanto si eliges el pago único como el pago fraccionado, éste deberá abonarse los primeros 10 días de septiembre. Si eliges el pago fraccionado, el 2º pago se abonará los primeros 10 días de febrero.

** Las clases serán híbridas, siendo posible para las matriculadas y matriculadas en el curso seguirlas de forma online o presencial. Igualmente, las profesoras y profesores podrán impartir sus clases telemáticamente cuando no se encuentren en Madrid. Las clases no serán grabadas, por lo que no podrán ser visitadas fuera del horario lectivo

PROFESORAS PROFESORES

DARÍO FACAL—

Ha dirigido más de cuarenta espectáculos que se han representado en los teatros y festivales más importante de España y del extranjero. Licenciado en Dirección y Dramaturgia y en Filología Hispánica, también estudió Dirección Cinematográfica en la **New York University**. Socio fundador de la compañía de teatro **Metatarso** y director del **Estudio Work in Progress**, donde imparte Interpretación y Escritura. Ha desarrollado su labor como Director Artístico del **Corral de Comedias de Alcalá de Henares**, como Director del **Festival de Clásicos de Alcalá**, como rector de la **Escuela Municipal de Cine de Alcorcón** y como profesor en la **ESAD de Valladolid**, en el **Instituto Europeo de Design** y en la **Universidad Complutense de Madrid**.

PEDRO CANTALEJO—

Colaborador habitual del director de escena **Darío Facal** y de la compañía **Metatarso**, para los que ha realizado distintas dramaturgias y adaptaciones, su trabajo ha podido ya verse en algunos de los escenarios más importantes de España. Ha participado en talleres, grupos de investigación y seminarios internacionales, y ha sido becado por la **Acción Cultural Española**, el **Teatro Español**, la **Comunidad de Madrid** y el **Programa de Desarrollo de Dramaturgias Actuales del INAEM** para continuar con su carrera. Desde hace años, desarrolla una amplia labor como docente en **Estudio Work In Progress**.

ALMUDENA RAMÍREZ-PANTANELLA—

Dramaturga, guionista y directora de teatro. En 2015 recibe el Premio Nacional de Teatro Calderón de la Barca por *Los amos del mundo*. Como dramaturga residente ha escrito *Quirófano* en el Centro Nacional Francés La Chartreuse -estrenado posteriormente en el Centro Dramático Nacional-, *Golpe de gracia* en el Royal Court Theatre de Londres y *Alegato* en la Real Academia de España en Roma. Sus textos se han traducido y publicado al inglés, al alemán y al italiano. En televisión, ha trabajado como guionista, entre otras, en *La casa de papel*. Compagina estas actividades con la escritura cinematográfica y con el doctorado en Estudios Literarios en la Universidad Complutense de Madrid.

PALOMA FIDALGO—

Licenciada en Periodismo, ha trabajado como redactora de temas culturales en las revistas *El Duende*, *Leer o Líbero*, en el periódico *El Plural* y la *Cadena SER*. Desde 2013, imparte talleres de crítica y análisis de cine en distintos programas del Ayuntamiento de Madrid. También ha colaborado con editoriales como *Modernito Books*, *Ya lo dijo Casimiro Parker* o *Arrebato*. Ha sido Ayudante de Comunicación del Teatro de La Abadía, responsable de prensa y comunicación del Corral de de Comedias de Alcalá de Henares y del festival Clásicos en Alcalá, y Jefa de Prensa de los Teatros del Canal. Actualmente es la Responsable de Comunicación del Teatro del Barrio.

JOSÉ MANUEL MORA—

Tras abandonar sus estudios de Biología, se traslada a Madrid donde cursa estudios de dramaturgia en la **Real Escuela Superior de Arte Dramático**. Amplía sus estudios en Londres, Berlín y Amsterdam donde realiza el **Máster de teatro de la Universidad de Amsterdam**. Sus piezas han sido traducidas al inglés, francés, italiano, alemán y serbio. Ha sido seleccionado como autor por el **Royal Court Theatre de Londres**, el **Programa de Jóvenes Creadores del FONCA (México)** y, en dos ediciones, por el **Berliner Festspiele und Theatertreffen de Berlín (2008 y 2012)**. Actualmente es el director artístico de **Draft.inn** y de la **Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León**.

JUAN APARICIO BELMONTE—

Novelista, docente y viñetista de prensa (con el sobrenombre **Superantipático**), colabora también como guionista con diversas productoras audiovisuales. Ha obtenido varios premios literarios. Con una decena de novelas publicadas, sus últimos títulos aparecen en el sello **Siruela**: *Un amigo en la ciudad*, *Ante todo criminal*, *La encantadora familia Dumont* y *Pensilvania*, su última publicación, una novela autoficcional de carácter nostálgico donde se aleja de su imaginario habitual para abordar un estilo que lo emparenta con la potencia de la narrativa contemporánea norteamericana. Su obra ha sido traducida al francés y al italiano.

... de pro... forma en...
... y a parte de...
... por...
... proceso de...
...
... a los...
...
- Juan

C/ Sallaberry, 38
28019 Madrid
(Metro Urgel)

+34 671 128 920
info@estudio-workinprogress.com
estudio-workinprogress.com

