

Senderos de la Hoja en Blanco

Principios de Escritura Dramática

Objetivo: Presentar conceptos básicos de escritura dramática y herramientas prácticas para la escritura de guiones teatrales o audiovisuales.

Dirigido a: Estudiantes, principiantes, aficionados y público en general interesado en la escritura dramática teatral o cinematográfica.

Duración: 9 sesiones de 2 horas.

Presentación

La Escritura dramática, el guion, es un puente entre artes, dirigido a la traducción e interpretación de un texto a la acción. Por lo tanto, el texto dramático es una obra incompleta, a la espera de su representación escénica o audiovisual; y que debe ser completada por el espectador.

Diversos teóricos han estudiado la escritura dramática; y diversos autores han explorado las posibilidades del diseño narrativo, desde Aristóteles hasta Robert McKee; desde Esquilo hasta Martin McDonagh, a lo largo de milenios se han identificado principios que nos permitirán compartir y comunicar con el espectador los sentimientos, y pasiones de nuestros personajes.

La escritura de un texto dramático exige una comprensión de la condición humana para poder reflejar un fragmento, un aspecto de la vida; para mostrar personajes humanos, con sentimientos, deseos, virtudes y defectos. Una comprensión que nos permita trascender el escapismo emocional, las ideas preconcebidas y los personajes unidimensionales para ofrecer historias capaces de conmovernos, de permitirnos identificarnos con los personajes.

Este taller busca introducir al participante a estos principios y, ofrecer ejercicios prácticos guiados para el desarrollo de textos dramáticos; ya sea pensados para una puesta en escena o un medio audiovisual.

La hoja en blanco es una oportunidad, un espacio de libertad.

Plan de Trabajo

Sesión 1:

Guion y Diseño Narrativo
Historia y medio narrativo
Tema
Premisa

Sesión 2:

La Trama
El protagonista / Antagonista
- Objetivo
- Obstáculo
- Conflicto
- Dimensiones del conflicto
Tipos de finales

Sesión 3:

Diseño de Personajes I
- Dimensiones del personaje
- Objetivo
- Motivación
- Necesidad
- Deseo / Necesidad
- Aventura Externa y Aventura Interna

Sesión 4:

Diseño de Personajes II
- Objetivos en Grupo.
- Virtudes y Defectos
- Desarrollo de Personajes y momentos trascendentes
- Estado inicial y final
- Personajes Secundarios

Sesión 5:

Perspectiva psicológica
El viaje del Héroe
Arquetipos

Sesión 6:

Introducción a la estructura Narrativa en Tres Actos

Subtramas

Introducción a los Géneros Dramáticos

Sesión 7:

Recursos Narrativos I

- Ironía dramática
- Misterio para el espectador
- Intriga
- Sorpresa
- Suspense
- Deus ex Machina
- McGuffin

Sesión 8:

Recursos Narrativos II

- Elementos de futuro
- Anuncios
- Plantting and payoff
- Preparación por contraste
- Recapitulación
- Oposición

Sesión 9:

Diálogos

Bibliografía Recomendada

- Truffaut, François. (2003) *El cine según Hitchcock*. México. Ed. Alianza.
- Lajos, Egri. (2010) *El arte de la escritura dramática*. México. Ed. UNAM.
- Mckee, Robert (2013) *El guion*. México. Ed. Alba editorial.
- Field, Syd. (2001) *El libro del guion. Fundamentos de la escritura de guiones*. Madrid. Ed. Plot ediciones.
- Aristóteles (2002) *La poética*. México. Ed. Porrúa.
- Sanchis, José (2017) *Prohibido escribir obras maestras*. México. Ed. Paso de Gato
- Brook, Peter.(1993) *La puerta abierta*. Barcelona. Alba Editorial
- Bloom, Harold (2008) *Shakespeare la invención de lo humano*. Bogotá. Editorial Norma
- Campbell, Joseph (1949) *El héroe de las mil caras*. México. Fondo de Cultura Económica.
- Mamet, David. (1997) *Dirigir Cine*. México. Ediciones El Milagro.