

EXPERTO EN CREACIÓN LITERARIA

Titulación de postgrado de la Universidad Camilo José Cela

Precio: 4.200€ (matrícula incluida)

Matrícula: 1.050€

Modalidad: Presencial

500 horas. 20 créditos.

Presentación

El curso Experto en Creación Literaria es título de postgrado propio de la Universidad Camilo José Cela, de 20 créditos.

En él se atiende sobre todo al lenguaje y sus aplicaciones, a través del estudio de la Creación Literaria. Está planteado alrededor de dos núcleos principales: el núcleo literario y el núcleo profesional. En el primero, se trabaja con la escritura y la lectura de textos literarios, con la finalidad de profundizar en el uso del lenguaje y adquirir las herramientas necesarias para un uso consciente y creativo del mismo. En el segundo se abordan algunas disciplinas relacionadas con la escritura, que suponen aplicaciones prácticas de las artes del lenguaje: guion de cine y televisión, y periodismo.

El curso Experto en Creación Literaria trata de formar profesionales de calidad, que tengan como característica principal su versatilidad, es decir, que puedan aplicar sus conocimientos tanto a la Creación literaria personal, como a cualquier otro ámbito profesional relacionado con el lenguaje.

Se dirige, por tanto, a cualquier graduado que desee dedicarse profesionalmente a la literatura, al periodismo, la enseñanza o el cine, así como a aquellos que, no siendo graduados, cuenten con experiencia probada en el campo de la Creación Literaria, u otros ámbitos relacionados con la escritura.

Objetivos / Metodología

- Proporcionar al alumno unas bases sólidas de conocimiento teórico y práctico en relación a la creación literaria, considerando dos ejes centrales: escritura narrativa y lectura crítica.
- Proporcionar al alumno unas bases sólidas de conocimiento teórico y práctico en torno a materias asociadas a la Creación literaria: Periodismo literario y Guión cinematográfico y para televisión.
- Formar a los alumnos como profesionales versátiles de la escritura, y facilitar, si fuera posible, su inserción laboral.
- Proporcionar las referencias necesarias para la organización del conocimiento.
- Facilitar el conocimiento y la práctica alrededor de los diferentes recursos y técnicas.
- Facilitar y organizar la observación y el análisis de la realidad.

- Facilitar y organizar el auto-conocimiento de los alumnos, para que sea posible la definición de un horizonte propio.
- Estimular el desarrollo de la mente creativa.
- Estimular el desarrollo del sentido crítico.
- Entrenar la mirada en la captación de detalles que normalmente pasan desapercibidos.
- Inducir a la reflexión y el análisis de lo observado.
- Facilitar la diferenciación entre lo significativo y lo que no lo es.
- Generar una relación fluida y creativa con el lenguaje.
- Posibilitar el avance en el nivel de lectura de los textos literarios tomando en cuenta todos los elementos que forman parte de su composición.

El curso se propone capacitar para el ejercicio de la escritura en todas sus aplicaciones, pero para ello es fundamental aclarar y afinar el pensamiento, la capacidad analítica e interrogativa, y también liberar la mente de las barreras impuestas desde el exterior o, en muchas ocasiones, autoimpuestas.

Para conseguirlo, nuestro método propone un enfrentamiento permanente a la propia escritura, entendiendo que desde el ejercicio práctico se asumen y asimilan mucho más rápidamente los contenidos explícitos e implícitos de una materia.

Pero si la enseñanza parte de la escritura no es porque garantice la formación de escritores, sino porque garantiza que puedan formarse las capacidades expositiva y expresiva, que podrán ponerse al servicio de muy diferentes objetivos.

Programa

- 1- Prácticas de Escritura narrativa
- 2- Lectura crítica
- 3- Investigación en Recursos expresivos
- 4- Guion de cine y televisión
- 5- Periodismo literario
- 6- Preparación de Proyectos
 - Trabajo final

1- Prácticas de Escritura narrativa

(4 créditos. 40 horas de teoría + 30 horas de práctica)

Esta materia tiene tres objetivos fundamentales: por un lado trata de formar el pensamiento narrativo, incitando al alumno a reflexionar sobre la realidad, sobre su propia experiencia y sobre el lenguaje que es necesario para dar cuenta de todo ello. Además, al hilo de esta formación se trabajan los fundamentales recursos narrativos: descripción, punto de vista, construcción expresiva, monólogo interior y diálogo, con la finalidad de proporcionar las claves básicas de la técnica necesaria para poder conseguir la propia expresión. Por último, se intenta conseguir que los alumnos avancen en su nivel de lectura y de crítica, mediante el análisis de los propios ejercicios y de los de sus compañeros. Todo esto se articula a través de una secuencia ordenada de ejercicios con estructura de problema, que impulsan

al alumno a proponer soluciones para resolver narrativamente cada propuesta. Así pues, no se trata de proporcionarles un repertorio de “recetas para la escritura”, sino de estimular la disposición de búsqueda necesaria para abordar cualquier propuesta que ellos mismos se hagan en su escritura libre.

Temario

1. La representación
2. El lenguaje expresivo
3. Los sentidos. Representación de sensaciones.
4. Descripción de personajes
5. Descripción de lugares
6. Descripción de objetos
7. Descripción de trayectos
8. Punto de vista
9. Narrador identificado
10. Multiperspectiva
11. Narrador no identificado
12. El diálogo como recurso
13. Diálogo puro
14. Diálogo con narrador no identificado
15. Diálogo con narrador identificado
16. Discursos de la conciencia
17. Monólogo interior.

2- Lectura crítica

(3 créditos. 30 horas de teoría + 45 horas de práctica)

Materia íntimamente ligada a la anterior, pero también pensada como introductoria a la Crítica Literaria y a la Lectura Profesional. Si en las clases de Prácticas de escritura narrativa el objetivo es la reflexión y el trabajo sobre los procesos de escritura de los propios alumnos, ahora se trata de avanzar en el estudio de textos ajenos, como complemento necesario para la formación de su pensamiento como creadores.

Las lecturas propuestas inciden en las áreas sobre las que se trabaja en Prácticas de escritura, profundizando en ellas a través del modo en que otros autores solucionan los problemas narrativos que se les presentan. Sobre cada una de las lecturas se realizan prácticas escritas dirigidas a que el alumno

intervenga de manera creativa en el texto, forzándolo así a investigar sobre los procesos de composición de la obra y sobre las estrategias que la configuran, y provocando de ese modo la reflexión sobre sus propias estrategias a la hora de escribir.

El programa de lecturas está compuesto por diez obras, seis obligatorias y cuatro que el profesor elegirá libremente en función del nivel y las inquietudes del grupo.

Lecturas

- *Otra vuelta de tuerca* de Henry James
- *El extranjero* de Albert Camus
- *El guardián entre el centeno* de J.D.Salinger
- *El corazón de las tinieblas* de Joseph Conrad
- *El gran Gatsby* de F.Scott Fitzgerald
- *Mientras agonizo* de William Faulkner

3- Investigación en Recursos expresivos

(3 créditos. 30 horas de teoría + 45 horas de práctica)

Esta materia tiene como objetivo provocar en el alumno una inmersión en su materia de creación: el lenguaje. Adquirir un conocimiento profundo de las posibilidades expresivas que este tiene, le permitirá dar forma en los textos a su propia mirada sobre el mundo. Para conseguirlo, deberá romper las barreras que el propio lenguaje puede imponer, y las que él mismo tenga en relación con la creatividad. Así pues, los recursos expresivos en los que habrá de investigar serán, tanto los que la propia tradición lingüística y literaria ha venido desarrollando, como los que él mismo pueda generar a partir de su relación particular con el lenguaje.

Utilizando una serie de propuestas, siempre planteadas fuera de los esquemas habituales, el alumno se verá impelido, precisamente por el extrañamiento que le producen, a indagar en el lenguaje y en sus recursos expresivos, consiguiendo finalmente ese conocimiento más amplio de su materia de creación. Esto, sin duda, le proporcionará una mayor libertad creadora, mejor control sobre sus recursos y capacidad de dar cuerpo a su propia mirada.

Temario

1. El lenguaje como herramienta para la creación.
2. Campos semánticos
3. Enfrentamiento de campos semánticos.
4. Fusión de campos semánticos.
5. Técnicas para generar texto a partir de otros textos.

6. Collage. Poema visual.
7. Ritmo.
8. Música
9. Tono
10. Efectos expresivos
11. El sonido de las palabras
12. La imagen
13. El texto poético

4- Guion de cine y televisión

(4 créditos. 40 horas de teoría + 60 horas de práctica)

Esta materia se plantea como un taller de escritura de guiones con carácter práctico por lo que las clases estarán basadas principalmente en el análisis de textos y ejercicios realizados por los alumnos. Cada alumno desarrollará el boceto de un guion cinematográfico. El objetivo es que al terminar las clases el alumno cuente con las herramientas y el oficio necesarios para enfrentarse por sí solo a la escritura de su proyecto.

Para ello, se dedica una primera parte a que el alumno tome contacto con el mundo de la escritura cinematográfica. Cuestiones básicas y de utilidad práctica sobre cómo se escribe un guión, junto con ejercicios para que se suelte y adquiera familiaridad con la escritura de escenas y de sinopsis. Un apoyo fundamental será aprender a "leer" las películas y a fijarse en cómo están diseñadas las historias.

La segunda parte se dedicará a que los alumnos lleven a cabo pequeños trabajos de escritura en grupo, destinados a que aprendan a trabajar como co-guionistas. Ya sea con el director de la película o con un equipo de guionistas; trabajar en grupo es lo más habitual en el cine español.

Por último, se dedicarán algunas sesiones a dar claves prácticas sobre cómo se debe presentar un guión a una productora y qué tipo de análisis hacen estas de los guiones que reciben.

Guion de Cine:

1. ¿DÓNDE BUSCAR LA HISTORIA? - ¿De dónde salen las ideas? - ¿De qué escribir? - Pretextos - ¿Qué escribir antes del guión? - El mundo de nuestra historia - El mundo de nuestros personajes
2. ¿CÓMO CONTAR LA HISTORIA EN EL CINE? - Narrativa: - Concepto - Personajes - Argumento - Estructura - Diálogos
3. GUIÓN LARGOMETRAJE - Trabajo previo - Sinopsis / idea. La olla a presión - Tratamiento / escaleta - Guión - Versiones del guión
4. TRABAJO EN GRUPO - Trabajo con un director - Trabajo en equipo
5. APRENDER A VENDER LA HISTORIA (¿Qué busca una productora cuando lee un guión?:) - ¿Qué es un proyecto? - ¿Cómo contar la historia? - ¿Cómo presentar subvenciones? - ¿Qué mandar a una productora?

Guion de Televisión:

Teoría:

1. Sit-com, serie semanal, serie diaria y miniserie: los formatos
2. De la Biblia a la separata: el proceso de creación
3. Las herramientas del guionista: ¿la fórmula secreta?
4. El tiempo y el espacio en 10 folios: la escaleta
5. La voz del personaje y la mano del escritor: los diálogos
6. El oficio del guionista

Práctica:

1. Secuenciar una trama común (miniescaleta)
2. Escaleta atendiendo a los criterios de producción
3. Prueba común dialogada
4. De la escaleta al guión.

5- Periodismo literario

(4 créditos. 40 horas de teoría + 60 horas de práctica)

El periodismo literario no ficciona la realidad, sino que la hace aún más real, al apartarse de las convenciones informativas.

Y el periodista, a su vez, deja de ser un intermediario pretendidamente invisible y neutral entre la realidad y el lector, para convertirse en el instrumento humano del que el lector mismo se servirá para estar presente en la realidad y vivirla.

El periodista ya no es un instrumento remoto que registra mecánicamente los hechos como un robot o una cámara: es la prolongación de los sentidos y los sentimientos del lector, que se fusionan en una sola mente crítica.

La crónica y la entrevista a fondo son los dos géneros mayores del periodismo literario. A cada uno corresponde un módulo de este curso, en el que los alumnos adquirirán las estrategias de información y las técnicas de escritura, realizando prácticas de cada uno de ellos. Los otros dos módulos estarán dedicados a la columna y la crítica literaria, si bien tendrán menor extensión.

- Bloque 1: La crónica
- Bloque 2: La entrevista a fondo
- Bloque 3: La columna
- Bloque 4: La crítica literaria para prensa

6- Preparación de proyectos

(1 crédito. 10 horas de teoría + 15 horas de práctica)

Trabajo final

Los alumnos deberán presentar un trabajo a final de curso, a elegir entre:

- Proyecto de novela: sinopsis, personajes, tratamiento, estructura, referencias. Más una breve muestra de escritura (15-20 páginas).
- Proyecto para un guión cinematográfico: presentación, sinopsis, personajes, alguna escena desarrollada de muestra.
- Trabajo crítico, de entre 15 y 20 páginas, sobre una novela elegida por el profesor de lectura.
- Trabajo periodístico: crónica o entrevista (hasta 20 páginas)

Admisión

Para obtener la titulación Experto en creación literaria se requiere tener título de licenciatura en cualquier carrera universitaria o, en su defecto, experiencia demostrada en el ámbito de la creación literaria.

Se puede solicitar la admisión por correo electrónico a info@funcionlenguaje.com adjuntando el curriculum.

Para formalizar la matrícula, es necesario presentar la siguiente documentación:

- Título de licenciatura (original y copia). Quienes hayan cursado sus estudios fuera de España, tendrán que aportar el título con la apostilla de La Haya.
- Expediente académico (original y copia).
- D.N.I. o pasaporte en vigor (original y copia).
- 2 fotografías tamaño carné (originales).

Calendario

Noviembre / Junio

Martes, miércoles y jueves, de 19:30 a 22:30 h.

Profesores

Mercedes González: Nacida en Madrid, en 1964. Estudió diseño en la Escuela Stoddart & Albert (Madrid) y vestuario escénico en el Centro Superior de Diseño de Moda (Universidad Politécnica de Madrid). Realizó los Cursos de Creación literaria de la Escuela De Letras. Ha impartido cursos del Instituto de la Mujer y otras Instituciones sobre Creatividad y Comunicación, Desarrollo Integral. Lectora profesional, ha trabajado para diversas editoriales (Debate, Tusquets, Everest) y premios literarios (Jaén, Nuevos Narradores, Leer es vivir). Ha dirigido el Taller Aldaba de Creación Literaria (Tres Cantos, Madrid) y el

Taller de Lectura El Café (Madrid). Ha colaborado con la revista *La Modificación* y es coautora del libro *Cuadernos de Creación Literaria* y en el *Manual de Escritura Creativa para profesores de E.S.O* editado por la Fundación Coca-Cola para distribución escolar. En los últimos doce años ha sido profesora de Escritura Narrativa, Técnicas de la Inspiración, Lectura profesional y Construcción del personaje en los cursos de postgrado en Creación literaria que impartía la desaparecida Escuela de Letras con la U.C.J.C. También ha sido responsable de los cursos en línea de Escritura Narrativa y Escritura para jóvenes en la citada Escuela. Imparte talleres de creación literaria para adolescentes para la Fundación La Caixa.

Marta Sanz: Nació en Madrid, en 1967. Es doctora en Filología. Ha publicado con la editorial Debate las novelas: *El frío*, *Lenguas muertas* y *Los mejores tiempos* (Premio Ojo Crítico de RNE, en 2001). En 2003, publica en Destino, *Animales domésticos*, y en 2006 queda finalista del premio Nadal con *Susana y los viejos*, obra que también es finalista del Premio Salambó. Ha participado en varios volúmenes colectivos de relatos y ha preparado una antología de poesía española contemporánea, *Metalingüísticos y sentimentales*. En junio de 2007, resulta ganadora de la XI edición del premio Mario Vargas Llosa NH, en su categoría de mejor relato. Sus últimas novelas son *La lección de anatomía*, en RBA Editores, y *Black, Black, Black* y *Un buen detective no se casa jamás*, en Anagrama.

Elisa Velasco: Nacida en Madrid, en 1959. Es licenciada en Ciencias por la Universidad Autónoma de Madrid. Curso de Creación de la Escuela de Letras de Madrid entre 1990 y 1993. Beca a la Creación Individual del Ministerio de Cultura en 1995. Profesora de primaria entre los años 1985 y 1992. Lectora profesional para diversas editoriales y premios literarios, entre ellos, el premio de la Editorial Everest de Narrativa infantil y juvenil "Leer es vivir". Colaboradora en las revistas: *Ni hablar*, *Escuela de Noche* y *La modificación*. Poemas publicados en *El crítico*, *Hablar Falar de Poesía* y *Solaria*. Directora y colaboradora en distintos talleres. Coautora del libro *Cuadernos de Creación* y del *Manual de Escritura Creativa para profesores de E.S.O.*, editado por la Fundación Coca-Cola para distribución escolar. Ha sido profesora de Composición del texto narrativo, Técnicas de la Inspiración y Lectura profesional en la desaparecida Escuela de Letras. Durante los últimos cinco años ha sido jefe de estudios de la citada Escuela. Imparte talleres de creación literaria para adolescentes para la Fundación La Caixa. Como poeta es autora del libro de poemas *Lo que ella no dijo* (editorial Dilema. Madrid, 2004).

Fernando Olmeda: Nació en Madrid, en 1962. Licenciado en Ciencias de la Información y en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Comenzó su trayectoria en medios de comunicación en 1982, en la Cadena SER. En 1989 se incorporó a Telemadrid como miembro del primer equipo de los servicios informativos. Fue copresentador del Telenoticias y redactor-jefe de información de Madrid. Durante doce años estuvo ligado a esta cadena autonómica, en la que fue reportero del programa "30 minutos", director de los programas "Sucedió en Madrid", "De Cibeles a Neptuno" y "La prórroga", y subdirector de los Servicios Informativos. En 2001 se incorpora a Telecinco, donde se hace cargo de la edición y presentación de los Servicios Informativos de fin de semana. En 2005 asume el área de documentales y programas especiales. Ha editado también las ediciones informativas de las 6.30, las 14.30 y *Entre hoy y mañana*, y fue responsable de la página web y del área de contenidos multimedia, hasta agosto de 2007. Ha dirigido programas en varias cadenas de televisión y ha colaborado en medios escritos. En 2009 se incorporó a Notro TV para dirigir documentales biográficos y otros proyectos audiovisuales. Ha escrito *El Valle de los Caídos. Una memoria de España* (2009), *Gerda Taro, fotógrafa de guerra. El periodismo como testigo de la historia* (2007), *Contraseñas íntimas* (2006), *El látigo y la pluma* (2004) y *Espanoles de oro* (1999). También ha participado en numerosos libros colectivos. Ha impartido clases magistrales, cursos y seminarios sobre periodismo y sobre realidad GLTB. Ha sido director del Master de Periodismo Telemadrid-Universidad Complutense de Madrid (2000-2001).

Carmen Rodríguez Santos: (Madrid, España, 1959). Doctora *cum laude* por unanimidad en Literatura por la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid. Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. A lo largo de su trayectoria profesional ha combinado la docencia universitaria -colaboradora honorífica de la Universidad Complutense, profesora de Cluny, Esadt/Universidad de Kent y Universidad Antonio de Nebrija- con el periodismo cultural y de opinión. Ha sido editorialista del diario ABC, y en la actualidad es redactora y crítica literaria de ABC Cultural, donde ha publicado numerosas entrevistas y críticas literarias. Ha pronunciado diversas conferencias, entre otras: *Buero Vallejo y el 98*, *Cómo se hace un suplemento cultural*, *La proyección de lo hispánico en los medios de comunicación* y *Los blogs literarios hoy*, y es jurado de varios premios literarios.

Daniel Remón: Nace en Madrid en 1983. Estudia Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense y es diplomado en la especialidad de guion por la ECAM (Escuela de Cine de Madrid). Como guionista, ha escrito la película "*Casual Day*", dirigida por Max Lemcke, seleccionada en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián (Zabaltegui) y elegida mejor película y mejor guion original por el CEC (Círculo de Escritores Cinematográficos). Su segundo largometraje, "*Cinco Metros Cuadrados*", también dirigido por Max Lemcke, ha obtenido cinco premios principales en el Festival de Cine de Málaga de 2011, incluida la biznaga de oro a la mejor película y la biznaga de plata al mejor guion; está pendiente de estreno en octubre de este mismo año. También ha participado en otras películas actualmente en fase de pre-producción, como "*Mala Cosecha*" o "*Perdido*" (dirigida por Christophe Farnarier), ambas subvencionadas por el ICAA. Es guionista y co-productor del documental "*Paradiso*", pendiente de estreno en 2012. Actualmente prepara la producción de su primera obra como director, el cortometraje "*Koala*". Ha vivido en París y en Londres, donde estudió dirección de documentales en *Met Film School*. En enero de 2011, funda la productora independiente TOURMALET FILMS S.L., con sede en Andalucía.

José Antonio Valverde: Nacido en Madrid, en 1968. Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y Guión en la Escuela de Cine (ECAM). Empezó como redactor de fascículos semanales y colaborando en las páginas de Cine de El Norte de Castilla. Desde hace diez años trabaja en televisión. Ha sido guionista, entre otras series, de *Ana y los siete*, *El Comisario* y *Génesis*, *en la mente del asesino*. Asimismo, ha trabajado en los departamentos de desarrollo y nuevos proyectos en las productoras Ida y Vuelta, Bocaboca y Estudios Picasso (Tele 5). Ha sido también guionista de *Gran Hermano* y *Los más buscados* (Antena 3). Escribió *Puzzles* con Paco Plaza, Premio Mejor Cortometraje Experimental Versión Española (TVE); y en 2004, tres versiones del largometraje *La princesa de Éboli* junto a Ignacio del Moral e Imanol Uribe (Star Line Producciones).