

PROGRAMA DE ESTUDIOS

EL RELATO

¿Qué significa contar? Origen y desarrollo histórico de la novela. La novela actual: USA, Europa y Latinoamérica. El caso español.

LAS PRIMERAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO

¿De donde surgen las ideas para una novela? El miedo a la página en blanco y como superarlo. Problemas de la visualización. La acción y la descripción. Primeros acercamientos al ESTILO.

Qué queremos contar y cómo lo vamos a contar.

La ESTRUCTURA BÁSICA del RELATO. ESTRUCTURA SUPERFICIAL Y ESTRUCTURA PROFUNDA. ¿Cuándo sabemos que tenemos una buena estructura?

ARGUMENTO Y TEMA. ¿De qué trata nuestra novela? La importancia de saber diferenciarlos. La SINOPSIS.

El CONFLICTO como generador del relato y BASE DE CUALQUIER DRAMATURGIA. Definición. Clases de conflictos. Su estudio. Cómo crear conflictos. El desarrollo del conflicto. Algunas consideraciones teóricas: Aristóteles, Hegel, Brecht y las aportaciones de algunos escritores contemporáneos.

EL ESPACIO NARRATIVO: La Visualización.

LOS VIAJES DEL HÉROE: doce etapas para construir un relato. Repaso de la estructura profunda y estructura superficial en la novela. La teoría de los Tres Actos. El Paradigma del Principio, Medio y Final. Diferentes escuelas.

LAS TRAMAS

¿Qué es una TRAMA? Las Tramas y las Subtramas. Sus relaciones en la novela.

TRAMA Principal o básica y TRAMAS Secundarias. ¿Cómo se desarrollan las TRAMAS? ¿Cuántas TRAMAS desarrollaremos?

Los NUDOS DE TRAMA: DETONANTE, GIROS, PUNTO MEDIO y CLÍMAX. Otros Nudos de Trama, fundamentales en un relato. El comienzo y el final. ¿Cuándo empezamos y cuándo terminamos una novela?

El SUSPENSE y la SORPRESA. Como conseguirlo. Distintos tipos de suspense. La ANTICIPACIÓN.

LOS PERSONAJES

Clases de PERSONAJES y su función en el relato. Protagonistas, Secundarios, Ayudantes, Informantes y Característicos. ¿Cuántos personajes debe haber en una novela concreta?

PROTAGONISTA versus ANTAGONISTA/S. Un estudio especial.

Personajes, Conflicto y Trama. ¿Cómo debemos construir nuestros personajes?

Principales errores en la construcción de personajes.

Conducta y visualización. Lo que vemos y lo que no vemos en los personajes.

El Arco de Transformación: el héroe no es el mismo al finalizar la novela.

RITMO Y TIEMPO

Cómo conseguirlo. Tiempo real y el tiempo del relato.

FRASE, ESCENA y CAPÍTULO. La “Escaleta de escenas”.

ESTRUCTURA DE LA FRASE, LA ESCENA Y EL CAPÍTULO. ¿Cuándo empezamos y terminamos una frase, una escena o un capítulo? Sus funciones en la novela.

La duración de la escena.

EL CONTRASTE y cómo conseguirlo.

El “GAG”. Clases de “Gag”. Lo CÓMICO y el CHISTE. Humor, parodia y sátira.

EL PUNTO DE VISTA

¿Quién realiza la ACCIÓN? ¿Quién la ve? ¿Cómo la ve?

¿Qué es la FOCALIZACIÓN?

La CONTEXTUALIZACIÓN. ¿Dónde transcurre una novela? ¿En qué momento histórico? ¿En qué lugar?

La DOCUMENTACIÓN en la novela. Problemas por exceso y problemas por defecto.

EL DIÁLOGO

Funciones del diálogo.

La CONSTRUCCIÓN DEL DIÁLOGO. Cómo conseguir buenos diálogos. La adecuación PERSONAJE/DIÁLOGO.

Principales errores en los diálogos: Falsos, Largos, Oscuros, Inadecuados, Descriptivos, Anunciadores, Cortos, Informativos, Reiterativos, Iguales.

Cuándo se debe DIALOGAR y cuándo no. El SILENCIO.

Lo que un escritor debe saber sobre “argots”, frases hechas, repeticiones, coetillas y modismos.

El MONÓLOGO INTERIOR y el FLUJO DE CONCIENCIA. El estilo DIRECTO.

Estudio especial sobre LA PRIMERA PERSONA (Yo cuento)

LOS SONIDOS EN LA NOVELA: Música, Ruidos, Efectos especiales, Voces humanas. El SONIDO dentro y fuera del RELATO.

AFILANDO HERRAMIENTAS

Repaso: ¿Hemos ESTRUCTURADO BIEN? ¿Los CONFLICTOS son reales, fuertes, humanos? ¿Es interesante nuestra historia? ¿Está visualizada? ¿Expresa con claridad lo que queremos contar? ¿Es verosímil? ¿Las TRAMAS y las SUBTRAMAS están bien desarrolladas? ¿Hay adecuación entre PERSONAJES, ACCIÓN, y DIÁLOGOS? ¿Existe una CURVA DE INTERÉS CRECIENTE?

Estudio especial sobre el FINAL y el COMIENZO. Tipos de finales y de comienzos.

Qué hemos contado y cómo lo hemos hecho (Punto de Vista).

Las ELIPSIS de tiempo y de espacio.

Estudio especial sobre los diferentes tipos de novelas: policíacas, psicológicas, históricas, aventuras, etc.