

CURSO CREACIÓN ESCÉNICA

Escuela del Gesto

CURSO EN CREACIÓN ESCÉNICA

El programa del Curso en creación escénica, se organiza como una **investigación en artes escénicas íntimamente relacionada con la creación contemporánea**, facilitando al alumnado un conocimiento eminentemente práctico de los procesos artísticos y las tendencias actuales desde la flexibilidad y la pluralidad de visiones que le permitan adaptarse a nuestra realidad cambiante. Este **enfoque interdisciplinar y la integración de prácticas creadoras** permiten establecer el marco necesario para gestar **nuevos procesos de investigación-creación en el ámbito de las artes escénicas**.

En la actualidad las actividades de creación escénica se comprenden y se desarrollan como **procesos de investigación y experimentación**; frente a una praxis orientada hacia la producción y la comercialización de productos escénicos propia del final del siglo XX.

Desde una perspectiva académica, este programa desea ofrecer un **marco crítico de investigación** que destierre un acercamiento a la práctica artística desde el aprendizaje de técnicas o la creación artística desde la perspectiva exclusivamente teórica.

Desde nuestra perspectiva profesional, es necesario adecuar los programas de enseñanza a la transformación que ha sufrido la figura del creador en los últimos años: ya no es un virtuoso en una especialidad, sino un investigador acostumbrado a moverse en **diversos ámbitos disciplinares, conocedor de diversas metodologías y capaz de adaptarse a diferentes ámbitos de acción**.

Este Curso está dirigido a **profesionales y estudiantes avanzados de artes escénicas** y ofrece por medio de la participación en formatos muy variados, la posibilidad de integrar la praxis creadora del estudiante con **metodologías conceptuales, instrumentos críticos y prácticas investigadoras-creadoras**.

El Curso en creación escénica tiene una estructura de **3 ciclos formativos + un Trabajo Final de Grado**.

En cada ciclo se integran diferentes formatos (**Teoría y Práctica Teatral, Talleres de Investigación, Prácticas Escénicas y Laboratorios de Creación**) con diversas especialidades escénicas (**Interpretación + Dirección de escena + Escritura**) y tipologías teatrales (**Teatro Físico + Teatro Dramático + Teatro Postdramático**), al servicio de un **teatro de creación del siglo XXI**.

PRIMER CICLO: TEATRO FÍSICO Y GESTUAL.

Centrado en el trabajo con el cuerpo y el movimiento.

SEGUNDO CICLO: TEATRO DRAMÁTICO

Sustentado en el trabajo con la palabra y el texto dramático.

TERCER CICLO: TEATRO POSTDRAMÁTICO

Con sus múltiples vertientes escénicas que definen la totalidad de la creación teatral contemporánea actual.

TRABAJO FINAL DE GRADO

En este último ciclo el alumnado aplicará e integrará a su propuesta final, todas sus cualidades y capacidades artísticas desarrolladas en los procesos anteriores, permitiéndole así trazar una vía para la creación de una poesía teatral propia, y encontrar un lenguaje y una expresión artística personal, precisa y concreta.

PROGRAMA PRIMER CICLO: TEATRO FÍSICO-GESTUAL

El teatro físico es aquel que utiliza como principal medio de expresión el cuerpo y el movimiento, ya sea a través de la danza, el mimo, la acrobacia, la máscara o la expresión corporal. Esto no excluye la utilización del texto, ni de la palabra en este tipo de teatro. El teatro físico, en términos generales, siempre tenderá a la estilización del movimiento, un movimiento poético y extra cotidiano para abordar la creación escénica.

*TEORÍA Y PRÁCTICA TEATRAL I

- **ESCRITURA Y PENSAMIENTO:** • Origen del teatro: de lo humano y lo divino. • El héroe y la heroína trágica. • Poética de Aristóteles / Política de Aristóteles. • El nacimiento de la tragedia de Nietzsche. • La asamblea y el coro. • La tragedia en la contemporaneidad. • El silencio: El subtexto como silencio creador. • Principios de la retórica: lo que no se dice.

- **LA DIRECCIÓN ESCÉNICA EN EL TEATRO FÍSICO:** • Las tensiones dramáticas en el cuerpo y en el espacio. • La progresión dramática. • El equilibrio y el desequilibrio de la escena.

*TALLERES DE INVESTIGACIÓN I

- **EL TEATRO PSICOLÓGICO SILENCIOSO:** • Escucha, observación y disponibilidad. • El silencio y la quietud. • El mirar y el ser mirado. • Los motores dramáticos. • Principios de la estructura dramática.

- **EL TEATRO DE MÁSCARAS Y OBJETOS.** Teatro de máscaras: • Tipologías de la máscara teatral. • Estudio de la corporeidad, carácter y comportamiento de la máscara. • Máscara y cuerpo del actor: la actitud, los gestos y la respiración. • Máscara y personaje: forma y psicología. • La contra-máscara. • La situación dramática: Investigación e improvisación. • Teatro de objetos: Relación, transformación corporal y manipulación al servicio del objeto. • Posibilidades dramáticas: Humanización del objeto, la cosificación de lo humano y la desmitificación del objeto.

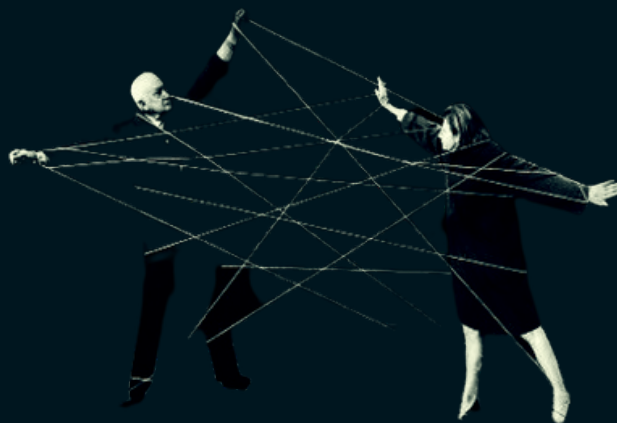
*PRÁCTICAS ESCÉNICAS I

- **LOS VIEWPOINTS O PUNTOS DE VISTA ESCÉNICOS.** • Espacio: relación espacial, gesto, forma, topografía y arquitectura. • Tiempo: tempo, duración, repetición y respuesta kinestésica. • Ejercicios de composición.

*LABORATORIOS DE CREACIÓN I

- **EL CORO:** • La estilización del movimiento, la actitud y su repercusión en la voz. • Concepto del espacio: Movimiento físico, sentido espacial y utilización del espacio. • La creación del espacio y la atmósfera trágica. • El tribuno y la multitud. • El surgimiento del coro, el corifeo y el héroe. • El ritmo: movimiento, espacio y tiempo. • Ritmo e interpretación: la actitud, los estados, sentimientos y pasiones. • El ritmo y la situación trágica. • El ritmo y la música. • Introducción a los 4 elementos de la naturaleza. • Trabajo con textos trágicos.

- **DANZA-TEATRO:** • Resonancias poéticas en el movimiento corporal. • La danza personal del actor-bailarín. • Dinámicas, texturas y cualidades de energías. • Composición de la partitura mediante el trabajo con el ritmo, oposiciones, niveles, cualidades y texturas. • Escucha y emoción de mi cuerpo. • El tiempo y el espacio: las relaciones, el desarrollo compositivo y sensorial del actor-bailarín en el espacio y el tiempo. Conexión emotiva con otros cuerpos. • La escucha en el trabajo grupal: acción y reacción en el trabajo grupal.

PROGRAMA SEGUNDO CICLO: TEATRO DRAMÁTICO

El Teatro dramático es aquél que se desarrolla bajo las premisas de un texto literario-dramático, el cual es el inductor de los procesos de creación y escenificación.

*TEORÍA Y PRÁCTICA TEATRAL II

-**EL TRABAJO DRAMATÚRGICO DEL DIRECTOR DE ESCENA:** • Del análisis del texto a la puesta en escena. • La lectura concreta y contemporánea del texto dramático y el núcleo de convicción dramático.

*TALLERES DE INVESTIGACIÓN II

-**EL TRABAJO DEL ACTOR CON EL TEXTO:** • Mijail Chejov y el camino de la imaginación.

*PRÁCTICAS ESCÉNICAS II

- **DEL ANÁLISIS DRAMATÚRGICO A LA CREACIÓN DEL PERSONAJE:** • El personaje y el texto dramático. • El conflicto teatral como motor de la acción psico-física. • Bases de la improvisación y la estructura dramática. • Trabajo con textos clásicos y contemporáneos.

*LABORATORIOS DE CREACIÓN II

-**LA ESCRITURA DEL DRAMA:** • Contexto social y político: Naturalismo & Realismo. • Principales autores: Chéjov, Ibsen, Strindberg y Maeterlinck. • Teoría del drama moderno: Peter Szondi. • Del silencio a la palabra y de la palabra a la escritura: Conceptos aplicados a la literatura dramática y al pensamiento creativo y crítico. • El diálogo.

PROGRAMA TERCER CICLO: TEATRO POSTDRAMÁTICO

Nuestro objetivo es dar a conocer los mecanismos del teatro postdramático y el control de las imágenes, así como un importante desarrollo intuitivo para ver y conocer el universo artístico propio de cada creador. A través del conocimiento de la teoría y la práctica de la creación contemporánea, descubriremos y potenciaremos nuestro universo artístico, la esencia que nos define como artistas.

*TEORÍA Y PRÁCTICA TEATRAL III

- **Hª DEL ARTE:** • De lo plástico a lo escénico.

- **ESCRITURA POSTDRAMÁTICA:** • La literatura desde el pensamiento: un acercamiento a la condición posmoderna a través de autores como Lyotard, Derrida o Deleuze. • Los juegos del lenguaje: Wittgenstein. • El regreso a las vanguardias: una teoría de Hans-Thies Lehman. • La constelación de lenguajes: Heiner Müller y Tadeusz Kantor. • La escritura performativa hoy.

*TALLERES DE INVESTIGACIÓN III

- **PERFORMANCE, HAPPENINGS Y EVENTS:** • Vanguardias artísticas en el S.XX: contra el realismo-naturalismo • Los nuevos medios de comunicación y el arte de las ideas. • Entornos visuales, polisensoriales y pluriartísticos. • Del actor al performer. • Del ritual al teatro y de vuelta. • Hacia una poética de la performance.

- **EL TEATRO-DOCUMENTO:** • Mirada y elección de temáticas. • La investigación y la relación con el documento. • La entrevista: la palabra del otro. • El testigo en escena: la escena compartida. La ética del uso del dato. • Del documento a la escena: el nacimiento del dispositivo. • La acción física motor. Fisicidad de la idea. • El papel del rito en lo documental. • La relación con el público: la corresponsabilidad. • Deconstrucción de proyectos documentales.

- **LA AUTOFICCIÓN:** • Biografía y ficción. • Verdad y ficción. • Realidad y teatralidad. • La no-ficción en escena. • Estrategias dramáticas. • De lo íntimo a lo colectivo.

*PRÁCTICAS ESCÉNICAS III

- **LA ESTÉTICA Y LA ESTILÍSTICA DE LA ESCENIFICACIÓN:** • El espacio escénico-escenográfico. • La iluminación y las nuevas tecnologías audiovisuales. • El espacio sonoro.

*LABORATORIOS DE CREACIÓN III

- **LA DIRECCIÓN DE ESCENA EN EL TEATRO POSTDRAMÁTICO:** • Fundamentos del teatro postdramático: Lo contemporáneo y lo escénico. • La puesta en escena de dramaturgias visuales: imagen, cuerpo y acción. • Materiales para accionar nuestro universo: Los planos de significación (el qué y el cómo). • Dramaturgia textual-dramaturgia visual. • Imaginación e imagen: herramientas para la creación de las dramaturgias de la imagen. • Ejercicios de composición escénica.

PROGRAMA CUARTO CICLO: TRABAJO FIN DE GRADO

El proyecto final de grado se realiza de común acuerdo entre el alumno y el equipo pedagógico de la escuela, realizando una labor de orientación artística personalizada para el desarrollo de su trabajo final de creación. Si existe un verdadero reto a la hora de afrontar una escenificación, ese es el de encontrar la propia voz del creador, es decir, aquello que de forma íntima el creador quiere comunicar al espectador a través de la escenificación o puesta en escena. Para ello, el creador ha de establecer y estructurar un discurso escénico basándose en todas las herramientas signicas a su alcance, logrando de esta manera que el espectador pueda conectar profundamente con ella. Es nuestra aspiración ayudar a los alumnos a encontrar su propia identidad como creadores, es decir, su propia voz dentro de la escenificación.

Los trabajos finales pueden ser en 3 formatos:

-TEÓRICO: Trabajo escrito a partir del estudio temático de un campo de estudio concreto desarrollado durante el curso.

-TEÓRICO-PRÁCTICO: Trabajo práctico de una exposición teórica. Puede contener partes prácticas como ejercicios, escenas o dispositivos escénicos, pero sin que implique una puesta en escena.

-PRÁCTICO: Trabajo práctico a partir de 4 posibilidades:

-Puesta en escena original de pequeño, mediano o gran formato.

-Escritura de un texto propio.

-Performance para espacios no convencionales.

-Proyecto plástico a partir de una obra de teatro .

**Todos los trabajos finales deben contar con una memoria del proyecto que se entregará al final del curso.*

**Los trabajos prácticos de Fin de Grado contarán con una dotación económica dependiendo del baremo del proyecto, el interés artístico y la viabilidad y coherencia del proyecto.*

ESTRUCTURA

*FASE I. PRIMERA QUINCENA DE JULIO

-PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN PEDAGÓGICA DEL PROYECTO: • La idea inicial y motivaciones personales. • Autoconocimiento artístico.

-ASIGNACIÓN DE TUTORES

*FASE II. SEGUNDA QUINCENA DE JULIO y AGOSTO

-ORGANIZACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS

-INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

*FASE III . SEPTIEMBRE

-CREACIÓN Y PUESTA EN ESCENA: • Elección del equipo artístico. • Elaboración del plan de trabajo desde el inicio hasta el montaje.

• Ensayos, ensayos técnicos y ensayo general. • Estreno.

*FASE IV. OCTUBRE

-ENTREGA DE LA MEMORIA DEL PROYECTO.

-POSTPRODUCCIÓN: • Taller de postproducción teatral: Elaboración de todo los materiales necesarios y estrategias para la comunicación y gestión de su propio proyecto.

EQUIPO DOCENTE

DAVID TRUEBA

TEATRO SILENCIOSO Y DIRECCIÓN TEATRO FÍSICO

NIEVES RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

ESCRITURA

ÁNGEL SIMÓN

CORO TRÁGICO

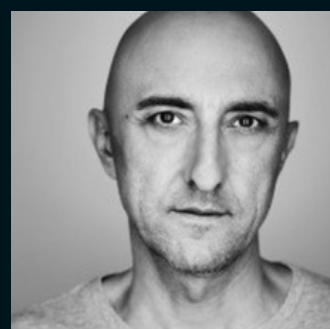
RAQUEL RACIONERO

TEATRO MÁSCARAS Y OBJETOS

MEY-LING BISOGNO

DANZA TEATRO

CHEMI LÓPEZ

VIEWPOINTS

JAVIER HERNÁNDEZ-SIMÓN

DIRECCIÓN TEATRO DRAMÁTICO

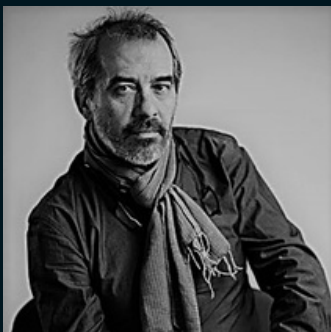
JUAN CODINA

TÉCNICA CHEJOV

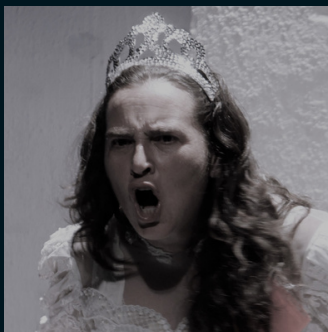
RAKEL CAMACHO

DIRECCIÓN TEATRO POSTDRAMÁTICO

LUIS SANTAMARÍA

Hª DEL ARTE

MERCEDES HERRERO

TEATRO DOCUMENTO

BORJA ORTIZ DE GONDRA

AUTOFICCIÓN

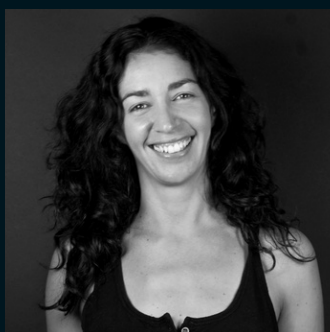
ÁLVARO RENEDO

ESPACIO SONORO

DAVID MARTÍNEZ

ILUMINACIÓN Y AUDIOVISUALES

LAURA ORDÁS

ESPACIO ESCÉNICO

ACCESO AL CURSO EN CREACIÓN ESCÉNICA

1. INSCRIPCIÓN

El período de inscripción está abierto desde el 15 de abril al 30 de junio. las matrículas posteriores a estas fechas quedarán en lista de espera para el 2º período de inscripción del 1 al 15 de septiembre. para solicitar una de nuestras plazas debes enviarnos:

FOTO + UN CV ARTÍSTICO Y FORMATIVO + CARTA DE MOTIVACIÓN + ENTREVISTA PERSONAL.

2. RESERVA DE PLAZA

El número de plazas vacantes para el curso son de 14 plazas. la reserva de plaza se completa, con el pago de la matrícula anual de 110€, en la cuenta bancaria de la escuela, y como concepto nombre + curso.

CAIXABANK ES30 2100 1301 3713 0051 3927

3. MATRÍCULA ANUAL

La matrícula incluye el seguro de la escuela, material teatral y didáctico específico del curso, acceso ilimitado a biblioteca y archivos digitales.

La matrícula anual no se devuelve.

4. CALENDARIO Y HORARIO

MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES DE 10.00 A 14.00H

1er CICLO: Octubre a Diciembre

2º CICLO: Enero a Marzo

3er CICLO: Abril a Junio

4º CICLO: Julio a Septiembre

• **El alumno contará con una asignación económica para la realización de su trabajo final de grado.*

5. PRECIO

El Curso en creación escénica tiene un único precio de 2500€.

El pago del curso se puede realizar en un solo pago (mes de Octubre) o en 2 pagos (Octubre y Enero).

**También existe la posibilidad del pago fácil al principio de cada ciclo, pero cada uno de ellos tendría un coste de 750€.*

Con un coste final del curso de 3000€

CONTACTO:

C/MARIA TERESA, 11.

28028 MADRID

TEL. 91 376 69 81 – 636119320

info@escueladelgesto.com

www.escueladelgesto.com

CURSO EN CREACIÓN ESCÉNICA

Escuela Internacional del Gesto