

CREACIÓN ESCENICA TRANSVERSAL

Escuela Internacional del Gesto

CURSO DE CREACIÓN ESCÉNICA TRANSVERSAL

PRIMER CICLO: BASES PARA UNA CREACIÓN ESCÉNICA CONTEMPORÁNEA

El primero ciclo se centra en la creación de una base sólida tanto teórica, técnica y práctica de los fundamentos que sustentan una creación escénica contemporánea bajo las premisas de:

UN TEATRO FÍSICO-GESTUAL

Centrado en el trabajo con el cuerpo y el movimiento.

UN TEATRO DRAMÁTICO

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

UN TEATRO POSTDRAMÁTICO

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

A lo largo de este primer ciclo, el alumno se adentra paulatinamente en estos tres módulos, con diferentes puntos de vista del hecho escénico, y con el descubrimiento de sus cualidades como actor, director y dramaturgo.

CALENDARIO :

De Octubre 2022 a Junio 2023

HORARIO:

De Lunes a Viernes de 10.00 a 15.00h

SEGUNDO CICLO: PROCESOS DE CREACIÓN ESCÉNICOS CONTEMPORÁNEOS

En este segundo nivel nos centraremos en los procesos de creación propiamente dichos, donde el alumno se confronta con su propia creatividad y con la praxis escénica.

El alumno aplicará a la construcción de su propio espectáculo todas sus cualidades y capacidades artísticas desarrolladas en los procesos aprendidos del primer ciclo.

Trazando así una vía para la creación de una poesía teatral personal, que le permitan encontrar un lenguaje y una expresión artística precisa y concreta. Una dramaturgia del actor que convierte al intérprete en artesano, en canal y medio de la expresión artística más compleja y completa del ser humano: el teatro

Este segundo ciclo finaliza con el estreno y con un trabajo de producción de todos los materiales necesarios para la distribución, gestión y comunicación de sus propios proyectos personales

CALENDARIO :

De Octubre 2023 a Junio 2024

HORARIO:

De Lunes a Viernes de 10.00 a 15.00h

PROGRAMA PRIMER CICLO

MÓDULO 1. 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, 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.

INTERPRETACIÓN CONTENIDOS:

- **Preparación corporal y vocal I.**
- **Análisis técnico del movimiento.**
- **El mimo de acción:** aplicación de los principios del mimo de acción a la escena.
- **La Máscara Neutra:** El equilibrio, la calma y el silencio.
- **El coro trágico.**
- **Improvisación psicológica silenciosa.**
- **Análisis, estudio y trasposición dramática de las dinámicas de la Naturaleza al servicio del personaje:** Los elementos, las materias, y los animales.
- **Fondo poético común:** Pintura, poesía y música.
- **Teatro de Objetos.**
- **Puntos de Vista escénicos o Viewpoints.**
- **Danza-Teatro.**
- **Acrobacia dramática.**

DIRECCIÓN CONTENIDOS

- El movimiento escénico: el equilibrio y el desequilibrio de la escena. Leyes del punto fijo.
- El espacio y las tensiones dramáticas.
- La progresión dramática.

ESCRITURA CONTENIDOS

- 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.

CALENDARIO

De Octubre a Enero. De Lunes a Viernes de 10.00 a 15.00h

PRECIO

4 mensualidades de 330€

PROGRAMA PRIMER CICLO MÓDULO 2: 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.

Diferenciamos dos trabajos paralelos: el trabajo dramaturgico a partir del análisis y la investigación del texto dramático y su posterior escenificación en la puesta en escena a partir de los diferentes elementos narrativos a nuestro alcance.

1. INTERPRETACIÓN CONTENIDOS

• **Preparación vocal II:** La voz y el texto dramático.

• **Preparación corporal II:** El conflicto como motor de la acción psico-física.

• **La creación física del personaje:** Líneas de fuerza del personaje.

• **El conflicto teatral físico:** deber ser vs instinto.

• **El personaje y el texto dramático.** Lo que dice y lo que no se dice.

• **Técnica Mijail Chejov:** la imaginación en el trabajo del actor.

• **Bases de la improvisación y la estructura dramática.**

• **Las atmósferas emocionales.**

• **Gimnasia emocional:** en el cuerpo y en el movimiento en el espacio.

• **Trabajo con textos clásicos y textos contemporáneos.**

DIRECCIÓN CONTENIDOS:

• **Trabajo dramaturgico 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.**

• **La estética y la estilística de la escenificación.**

• **Los elementos narrativos de la puesta en escena:** espacio escénico + espacio sonoro + iluminación y nuevas tecnologías para la escena

3. DRAMATURGIA CONTENIDOS:

• **Contexto social y político:** Naturalismo & Realismo.

• **Principales autores:** Chéjov, Ibsen, Strindberg y Maeterlinck .

• **Teoría del drama moderno,** Peter Szondi.

• **El diálogo.**

CALENDARIO

Febrero y Marzo. De Lunes a Viernes de 10.00 a 15.00h

PRECIO

2 mensualidades de 330€

PROGRAMA PRIMER CICLO MÓDULO 3. 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.

INTERPRETACIÓN CONTENIDOS:

- **Performance y happenings.**
- **Instalación artística.**
- **Teatro-documento.**
- **Autoficción.**
- **Hª del arte:** de lo plástico a lo escénico.

DIRECCIÓN DE ESCENA CONTENIDOS:

- **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.**

* 3. ESCRITURA CONTENIDOS:

- **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 escena española:** Carlos Marquerie, Angélica Liddell y Rodrigo García.
- **La escritura performativa hoy.**
- **Lectura y análisis de obras contemporáneas y filosóficas.**

CALENDARIO

- Abril, Mayo y Junio . De Lunes a Viernes de 10.00 a 15.00h

PRECIO

3 mensualidades de 330€

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 22-23 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, 20% DE DESCUENTO EN TALLERES Y EN MASTERCLASS DURANTE EL PERIODO LECTIVO Y 10% DE DESCUENTO EN SERVICIO DE FISIOTERAPIA.

LA MATRÍCULA ANUAL NO SE DEVUELVE.

CONTACTO:

MADRID C/MARIA TERESA, 11.

TEL. 91 376 69 81 – 636119320

INFO@ESCUELAINTERNACIONALDELGESTO.COM

WWW.ESCUELAINTERNACIONALDELGESTO.COM

PROGRAMA SEGUNDO CICLO

PROCESOS DE CREACIÓN ESCÉNICOS CONTEMPORÁNEOS

El acceso al segundo ciclo y al proyecto final de creación se realiza **de común acuerdo entre el alumno y el equipo pedagógico de la escuela**, una vez valorado su paso por el primer curso de creación escénica contemporánea y realizando una labor de orientación artística personalizada para **la construcción de su propio espectáculo**.

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 sónicas 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**.

El alumno contará así con la posibilidad de profundizar, ampliar y aplicar sus experiencias, sus procesos y cualidades, en la construcción de su propio espectáculo, **desde la creación del mismo hasta el montaje, su estreno**. Una vez estrenado su espectáculo, se realiza un **curso final de producción y distribución teatral** que permita al alumno comenzar a desarrollarse profesionalmente.

Llevar adelante un espectáculo se ha convertido en una profesión de riesgo: hay muchos creadores, es difícil dar visibilidad y relevancia a nuestro proyecto, los espacios escénicos están sobre programados, los recursos están muy concentrados... Es por eso, de vital importancia que el alumno diseccione la realidad contemporánea de manera muy práctica, **y aprenda a cómo producir, distribuir y promocionar su propio proyecto**.

*FASE I. INVESTIGACIÓN ESCÉNICA.

- La elección del texto dramático como motivador escénico.
- Condicionantes artísticos y técnicos.
- Trabajo dramaturgico con el texto dramático.
- La idea inicial en el teatro postdramático: las motivaciones personales.
- Autoconocimiento artístico.

FASE II: CREACIÓN Y PUESTA EN ESCENA.

- Elección territorio dramático.
- Elección del equipo artístico.
- Elaboración del plan de trabajo desde el inicio hasta el montaje.
- * Estética y estilística de la escenificación.
- * Los elementos narrativos y los planos de significación

FASE III: MONTAJE Y ESTRENO.

- Los dispositivos escénicos y el trabajo con el actor durante los ensayos.
- Ensayos, ensayos técnicos y ensayo general.
- Reescritura del texto en la escena.
- Estreno.
- * Los trabajos finales son exhibidos en salas de teatro, festivales y certámenes teatrales.

FASE IV. POSTPRODUCCIÓN DE SU ESPECTÁCULO.

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

PRECIO TOTAL DEL PROYECTO FINAL :

2750€

PRODUCCIÓN:

El alumno contará con un presupuesto de 500€ para la elaboración de la puesta en escena de su propio espectáculo.

CURSO DE CREACION ESGENICA TRANSVERSAL

Escuela Internacional del Gesto