

Curso de Artes Escénicas Cód. D02

DIRECCIÓN:

Dr. D. Julio Vélez Sainz y D. José María Esbec.

ESCUELA EN LA QUE SE INSCRIBE EL CURSO:

Escuela de Humanidades.

HORARIO DEL CURSO:

Mañanas de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.

NÚMERO DE ALUMNOS:

20.

PERFIL DEL ALUMNO:

Licenciados, diplomados, estudiantes de últimos años de carrera y preferentemente procedentes de las carreras de Humanidades y Ciencias Sociales. Egresados de las escuelas de arte dramático. En general, todas aquellas personas interesadas en las artes escénicas.

OBJETIVOS:

- Formación de especialistas en artes escénicas y dramáticas.
- Ofrecer las herramientas necesarias para aprender a poner en marcha proyectos dramáticos y escénicos en sus diferentes ámbitos de especialización: interpretación, dramaturgia, dirección, uso del cuerpo y de la voz, espacio teatral, análisis de textos teatrales, performance, artes del espectáculo.
- Comprender y conocer el espacio escénico, los procedimientos de análisis espacial y los principios dramaturgicos para transformar un texto dramático.
- Estudiar las leyes del espacio aplicadas a la representación teatral, planteando diversas posibilidades de organización y uso del propio espacio.
- Adquisición y/o ampliación de habilidades y competencias necesarias para la práctica escénica y teatral en múltiples entornos.
- Aprender a poner en marcha proyectos dramáticos (tanto en términos académicos, como prácticos).
- Relacionar el personaje con la escenografía y los objetos, su entidad expresiva en el espacio escénico.
- Conocer el funcionamiento del mundo profesional de la escena y de instituciones, entidades culturales y, en general, de todos los agentes que

intervienen en este sector.

- Analizar la concepción arquitectónica de los edificios teatrales en el marco de su tiempo y vincularlo con los condicionamientos interpretativos.
- Dominar las diversas interpretaciones del concepto de "espectáculo" y sus diferentes definiciones.
- Conocer el repertorio de expresiones teatrales y parateatrales que lo integran , tanto occidentales como las grandes tradiciones orientales.
- Identificar los procesos de realización, producción y ejecución de las diferentes manifestaciones espectaculares.
- Interpretar las cuestiones relativas al significado, contenidos simbólicos o dimensión metafórica de los diferentes tipos de espectáculos en sus respectivos contextos culturales.
- Demostrar capacidad crítica y de análisis de las diferentes perspectivas que las artes del espectáculo presentan en la sociedad actual.
- Potenciar la destreza necesaria para abordar físicamente una circunstancia dada.
- Fusionar el pensamiento interpretativo con una actividad física minuciosa.
- Desarrollar la imaginación creativa por medio del detalle activo.
- Valorar las secuencias de movimiento que enlazan la acción dramática.
- Posibilitar el tránsito del impulso interno hacia la apropiada manifestación plástica.
- Incorporar las técnicas vocales al lenguaje oral.
- Potenciar el autoconocimiento del instrumento corporal-vocal.
- Desarrollar la memoria corporal.
- Entrenar la organicidad de la voz de forma impulsada y libre.
- Explorar el cuerpo como resonador y potenciar la amplificación vocal.
- Vincular el sentido del texto a una correcta dicción.
- Capacidad de revestir la palabra de sentido e intuición.
- Analizar las numerosas fuentes de financiación que existen.
- Ofrecer recursos para encontrar soluciones creativas a los dilemas que las artes escénicas recogen en el ámbito local e internacional. En este sentido, se persigue que el alumno aprenda a desenvolverse, a dimensionar con éxito y a adaptarse a los múltiples entornos sociales, culturales y económicos en el que se generan proyectos dramáticos.

- Conocer y facilitar los recursos para la difusión y comunicación de proyectos escénicos.
- Potenciar el desarrollo profesional y laboral del estudiante: el arte dramático como actividad profesional.

PROGRAMA:

- **Desarrollo de las herramientas psicofísicas para el estudio y la construcción del personaje.**
  - Centros de energía de personaje. Cuerpo imaginario.
  - Gesto psicológico del personaje.
  - Tipologías temperamentales y sus combinaciones.
  - La transformación del personaje a través de la improvisación.
  - Atmósferas del personaje.
  - La partitura de acciones físicas y su relación con la acción dramática.
  - Análisis del tempo-ritmo en la creación del personaje.
- **Análisis y construcción de personajes en diferentes géneros y épocas. Claves genéricas del autor y la obra.**
  - Supertarea del autor.
  - Líneas temáticas fundamentales.
  - Ideología del autor y la obra.
  - Circunstancias histórico-sociales del autor.
  - Estudio de los modos de representación y convenciones de la época.
  - Claves y restricciones temáticas y estilísticas del género y la época.
- **Análisis del personaje en la obra.**
  - Supertarea y acción transversal.
  - Sucesos fundamentales para el personaje.
  - Circunstancias dadas.
  - Cualidades dominantes.
  - Valoración de los hechos.
  - Visualización e imágenes para el personaje.
- **Bases expresivas y puntos de vista escénicos.**
  - La abstracción del movimiento cotidiano. La estilización del movimiento.
  - La relación espacial, la forma, la gramática corporal, la gravedad y el equilibrio.
  - El silencio corporal y la presencia.
  - La experiencia rítmica del movimiento.
  - La calidad y musicalidad del movimiento.
  - Percepción y conciencia corporal: análisis del movimiento orgánico.
  - Segmentación. Coordinación y disociación.
  - Gravedad. Cómo actúa en la estructura anatómica y repercute en la vocalidad.
- **Análisis del personaje en la escena y el estudio de la escena.**
  - Tarea del personaje en la escena estudiada.
  - Antecedentes previos, remotos, incidentes desencadenantes y otras circunstancias dadas esenciales.
  - Línea de pensamiento interna.
  - Acción transversal y objetivos físicos en la escena.

- **Estudio e incorporación de las claves al género.**
  - Restricciones.
  - Claves y convenciones de dicho género.
  - Escala expresiva y adecuación de la energía.
- **Estudio e incorporación de las claves del estilo (musical).**
  - Adecuación y adaptación del registro al estilo.
  - Relación entre el estilo y el género.
  - Definición de la escena a través del estilo.
- **Desarrollo completo de un personaje a lo largo del conjunto de la obra.**
  - Análisis sociológico del personaje.
  - Sentido de globalidad.
  - Cadena de sucesos.
  - Línea de acción del personaje a través de la cadena de sucesos.
  - Arco de transformación.
  - Puntos de giro e inflexión en el desarrollo del personaje.
  - Futuro del personaje.
- **Proceso de montaje y ensayo de la obra.**
  - Justificación actoral del montaje y de las necesidades de la puesta en escena.
  - Creación de la atmósfera y del tempo-ritmo en la representación.
  - El trabajo creativo del actor unido a la fijación y repetición de los resultados artísticos exigidos.
  - Incorporación progresiva de la indumentaria y utilería así como de los códigos musicales y coreográficos de forma imbricada.
- **El encuentro con el público: ensayos con público, estreno y representaciones.**
  - El período de ensayos generales. Pruebas con público.
  - Preparación psicológica para el estreno.
  - El actor ante la representación:
    - Preparación psicofísica y emocional para la función.
    - Acción-reacción con el público.
    - Incorporación de las notas y correcciones del director en la función.
    - Relación y responsabilidad del actor con sus compañeros, el personal técnico y con el material de trabajo.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS:

A partir de algunos textos dramáticos que se propongan, se trabajará con el alumnado para dotarle de las herramientas suficientes y que, de este modo, goce de la autonomía precisa para crear personajes de diferentes épocas, géneros y estilos sin abandonar en ningún momento del proceso el estudio de la herramienta psicofísica. El análisis, que tendrá su génesis en los textos dramáticos que se propongan –materia prima sobre la que han de emanar todas las propuestas- se maridarán con un exhaustivo desarrollo del sentido escénico vinculado a la puesta en escena, cuyos parámetros fundamentales serán el tempo, el ritmo y el cronotopo. El control y el manejo corporal del alumno será fundamental para sentar las bases del desarrollo del lenguaje corporal en la escena y la capacidad de relación y captación de estímulos ya sean auditivos, rítmicos, visuales, de composición o relaciones espaciales así como la recepción y transmisión de estados emocionales y climas colectivos.

PROFESORADO:

- D. Javier Huerta Calvo, UCM.
- D. Arno Gimber, UCM.
- D. Agnieszka Matyjaszczyk, UCM.
- Dª Ainhoa Amestoy, Estival Producciones.
- D. Eduardo Vasco, RESAD.
- Dª Laila Ripoll, Compañía Teatral Micomicón.
- D. Julio Vélez Sainz, UCM.
- D. José Mª Esbec, Instituto del teatro de Madrid.