

PLAN DOCENTE

MÓDULO: CREACIÓN ESCÉNICA

Bloque: Práctica escénica

DEDICACIÓN DEL ALUMNADO

Horas totales del módulo: 20h

Horas presenciales: 20h (40%)

Trabajo autónomo: 30h (60%)

Nombre de créditos totales del módulo: 2 ECTS

Descriptor: Puesta en escena aplicando todos los elementos de composición escénica trabajados en los distintos bloques, analizando los diferentes agentes y su uso.

Fechas: 19, 20 y 21 de Junio de 2021

Profesor/a: Enric Ases

Coordinación: Ona Marco

Tipo de actividad: Teórica y práctica

COMPETENCIAS TRANSVERSALES DEL POSTGRADO

CT5	Tener capacidad para conducir a personas, en su proceso creativo, formativo y/o interpretativo disponiendo de los conocimientos, recursos y experiencias necesarias.
CT12	Adquirir la capacidad para responder adecuadamente a los problemas emergentes tomando decisiones y gestionando los contenidos aprendidos.
CT13	Realizar una autocrítica objetiva y constructiva en la mejora de la realización de las labores profesionales e interpersonales.
CT15	Trabajar cooperativamente en equipo exponiendo asertivamente las ideas propias.
CT21	Adaptarse a las nuevas situaciones aprovechando los recursos propios y las ideas constructivas aportadas por los otros.

Competencias específicas

- Reflexionar sobre las diferencias entre teatro de creación en colectivo y teatro tradicional. Transversalidad, sincronía, multidisciplina. Más allá de una jerarquía, donde todos los integrantes del equipo son invitado a intervenir en el *qué, el cómo y el porqué*
- Entender la diferencia entre "todo el mundo puede *participar* en todos los ámbitos" y "todo el mundo puede *decidir* en todos los ámbitos".
- Exponer dinámicas de organización interna y protocolos eficientes a la hora de tomar decisiones. Pactos y alianzas de equipo: *Decidir cómo decidir*
- Reflexionar sobre la diferencia entre *expresar y comunicar*. Dónde situar mis necesidades personales en relación a las de un hipotético espectador.
- Aprender a utilizar la contaminación creativa y la negociación como bases del proceso. El debate como soporte. La fricción constructiva. La escucha activa. La *polinización* imaginativa. Como el *yo* se sitúa en respecto al *nosotros* sin perder su especificidad.

Objetivos generales del aprendizaje

- Capacitar al alumno en la autoobservación de sus capacidades creativas innatas y cómo éstas se sitúan en el contexto del colectivo.
- Entender el sentido y las *funciones* del dramaturgo, el director y el actor en el contexto de una creación en colectivo. Nuevos atributos para un nuevo paradigma. Más allá de las fronteras inviolables del teatro tradicional.
- Redefinir el papel del director en este tipo de proceso: el que impulsa el equipo hacia el delirio creativo creando espacios donde "sucedan cosas"
- Redefinir el concepto de dramaturgo: quien se responsabiliza de velar por la solidez, la consistencia y la coherencia estética general de la pieza (aunque la intención de coherencia sea precisamente la incoherencia)
- Comprender cómo se articula el diálogo entre las diferentes *funciones* y como esta fricción acaba configurando el discurso escénico de la compañía.
- Analizar los diferentes componentes escénicos (lenguaje, estructura dramática, ritmo interno, espacio / atmósfera) desde la perspectiva de la creación en colectivo. Cómo dichos componentes se condicionan mutuamente y cómo plantear el orden en el que se trabajan cada uno de ellos.
- Comprender la dinámica interna del proceso: *abrir- cerrar- abrir- cerrar- abrir- cerrar...* definiendo el *abrir* como un espacio para la investigación y el

descubrimiento, y el *cerrar* otro para la selección, fijación y depuración de materiales.

Metodología docente

- La intención central del curso es dar a los asistentes las herramientas para poder conducir y organizar un proceso de creación escénica en colectivo en el ámbito de la escuela o de una compañía profesional, así como recursos para temporalizar las diferentes fases del mismo.
- Estas herramientas permitirán a los asistentes cartografiar el recorrido que hace una idea desde que nace, como primera intuición embrionaria, hasta que se convierte en un espectáculo capaz de conmover. Herramientas que ayudarán a articular el proceso de creación en colectivo y que nos permitirán encontrar el justo equilibrio entre caos y practicidad, entre *yo* y *nosotros*, el punto medio entre delirio y rigor.
- Metodológicamente se propone la reproducción compactada de un proceso de creación, poniendo la atención en testimoniar el proceso en sí, más allá de los resultados.
- Las clases tienen una parte teórica y otra práctica. La parte práctica, al mismo tiempo, se divide en dos secciones: trabajo de mesa (imaginar y crear a partir de lluvia de ideas) y trabajo en escena (improvisaciones sobre los materiales seleccionados).

Una vez terminada esta primera fase del trabajo, se iniciará una segunda etapa donde se hará hincapié en la selección, depuración, fijación y montaje final de los materiales antes de ser representados.

Criterios y metodología de evaluación

Se evaluarán las siguientes aptitudes: capacidad imaginativa, capacidad de escucha, capacidad organizativa, capacidad para trabajar con estructuras dramáticas y capacidad para gestionar equipos.

Asistencia: El estudiante deberá asistir como mínimo al 75% del Bloque con una actitud de participación continuada, de implicación personal, y de respeto. En el caso de no asistir el 75% se excluye al estudiante del proceso de evaluación.

TEMARIO

Bloques de contenidos:

A- CONTEXTO HISTÓRICO

-La creación colectiva como ruptura histórica en el ámbito de las artes escénicas. De la creación colectiva a la creación *en colectivo*

B- DINÁMICAS DE GRUPO

- Elaboración del mapa: ¿de que hablamos? ¿Como nos repartimos el trabajo? ¿Qué estructura seguimos? ¿Qué carencias tenemos? ¿Necesitaremos o no colaboradores externos?
- Intenciones y objetivos del colectivo
- Temporalizando el proceso
- Definir las funciones

C- DINÁMICAS DE CREACIÓN

- Imaginación creativa en el contexto de un colectivo
- Ejercicios prácticos para la organización de sesiones del *brain storming*: Cómo generar materiales dramáticos a partir de un trabajo de mesa.
- Técnicas de improvisación guiada: hacia la dramaturgia a partir de improvisaciones pautadas.

D-DEL MOTOR INTERNO DEL PROCESO

- La dinámica del *abrir y cerrar*
- El triple vértigo: escoger, descartar y fijar materiales

BIBLIOGRAFIA, FUENTES Y RECURSOS DE DOCUMENTACIÓN

CHEJOV, MICHAEL: *Sobre la técnica de la actuación*, 1999.

OIDA, YOSHI: *Un actor a la deriva*, 2002.

ASES, ENRIC: *Creación escénica en equipo. El círculo animado*, 2018.

A principios de 2021 se informará de la bibliografía específica que habrá que leer sobre el tema que vamos a trabajar en el taller.