

AULA DE ARTES ESCÉNICAS – LA ESCALERA TEATRO

PROGRAMA CURSO 2025/2026

PROGRAMA DE CLASES AULA DE ARTES ESCÉNICAS - LA ESCALERA TEATRO 2024/2025

1. Fundamentación:

El teatro, para quien lo vive desde el punto de vista de la creación, es una manera de poder expresarse y comunicar ideas, sentimientos y emociones. Es una oportunidad para satisfacer una necesidad, que siempre tiene que ver con nosotros mismos y con la comunidad. En el ámbito universitario este concepto adquiere una importancia doble. La creación artística no solo se queda en una posibilidad de crecer y afirmarnos como personas (también a través del trabajo con los demás, el intercambio de ideas y opiniones), sino que nos abre una vía para crear puentes entre los varios ámbitos del saber. A menudo tendemos a pensar el conocimiento como algo fijo e inamovible, encerrado entre las cubiertas de los libros, pero gracias a la creación artística podemos romper las rígidas barreras que separan las áreas del conocimiento, fluidificarlas, ponerlas en relación con el fin de ofrecer al público una visión más amplia, democrática y esclarecedora.

2. Objetivos pedagógicos para el curso:

Se dice que el teatro es el arte del actor, el arte del sentir, el arte de ser otro, el arte de jugar. Para poder crecer como artistas es preciso conocer cuáles son las reglas del teatro que nos permiten acceder a la creación escénica. A lo largo del curso trabajaremos sobre tres grandes bloques que se irán intercalando según la necesidad del momento Teoría – Práctica – Creación.

FORMACIÓN TÉCNICO / ARTÍSTICA

El proceso de creación escénica estará articulado en torno a un entrenamiento integral del actor y de la actriz-creador/a. Esta formación será constante a lo largo del curso y abarcará los siguientes ejes:

1. Training corporal y pre-expresividad

- Trabajo físico basado en la activación de la energía escénica.
- Principios de neutralidad, desplazamiento consciente, repetición y ruptura.
- Juegos de presencia, acciones físicas, impulso, reacción y estados del cuerpo.

2. El cuerpo como archivo

- Ejercicios de traducción física de recuerdos, emociones o narraciones personales.
- Trabajo con imágenes internas, memoria kinestésica y gestos rituales.

3. Voz y palabra

- Ejercicios de proyección, resonancia y dicción.
- Trabajo rítmico con el texto: coro, repetición, deformación.
- Exploración de registros vocales (testimonio, mentira, grito, susurro, canto).

4. Improvisación y composición

- Estructuras de improvisación guiada a partir de materiales documentales y ficcionales.
- Composición grupal: creación de escenas colectivas.
- Composición individual: acciones personales dentro del conjunto.

5. Creación performativa / instalación

- Exploración de formatos no convencionales: site-specific, instalación escénica, acciones performativas.
- Interacción con objetos, espacios, proyecciones, sonido y texto fragmentado.
- Creación de “estaciones escénicas” que se puedan activar dentro de una instalación viva.

FORMACIÓN TEÓRICA

La formación teórica complementará el trabajo práctico, ofreciendo herramientas conceptuales y referencias artísticas.

Este año se propone el estudio en profundidad de dos maestros fundamentales por su conexión con nuestras líneas de trabajo:

1. Tadeusz Kantor (1915–1990)

Teatro de la memoria, del objeto, del cuerpo muerto y del archivo vivo

“Mi teatro es un teatro de la muerte. No porque hable de ella, sino porque nace de ella.”

Obras clave:

- La clase muerta (1975)
- Wielopole, Wielopole (1980)
- La boda (1991)
- La máquina del amor y de la muerte

Aportaciones fundamentales:

1. Teatro de la memoria y el trauma: el escenario como lugar donde conviven vivos y muertos.
2. El objeto como testigo: objetos cotidianos como archivos emocionales.
3. El “actor-maniquí” y el cuerpo como vestigio: presencia rota, automatismos, doble escénico.
4. Escenografía-poema: espacio simbólico como extensión del alma y del recuerdo.

Frases clave:

- “Todo lo que está en escena ha muerto ya.”
- “Los actores no actúan: se dejan atravesar por lo que recuerdan.”
- “No hay diferencia entre un actor y un maniquí si el tiempo ya pasó.”

2. Peeping Tom (Bélgica)

Teatro físico, subconsciente, espacios cerrados y cuerpos deformados por la memoria

“Trabajamos con lo que no se puede decir con palabras. Lo que queda encerrado en los cuerpos.” – Gabriela Carrizo

Obras clave:

- Le Salon (2004)
- Vader (2014)
- Moeder (2016)
- Kind (2019)
- Triptych (2020)

Aportaciones fundamentales:

1. El cuerpo como archivo subconsciente: tensiones físicas que narran lo que el texto no dice.
2. Espacios cotidianos transformados: escenografía como mente distorsionada.
3. Fragmentación narrativa y mezcla de disciplinas: danza, teatro, acrobacia, atmósfera.
4. Lo no dicho, lo reprimido: estados emocionales suspendidos en el cuerpo.

Frases inspiradoras:

- “Todo lo que no se dice, se mueve en el cuerpo.”
- “Las casas guardan secretos.”
- “Lo cotidiano se vuelve pesadilla cuando el tiempo se detiene.”

3. Metodología:

El estudiante es parte activa del proceso de trabajo. Será necesaria su presencia efectiva en los encuentros y un grado de participación activa en las investigaciones, que se

resolverá en la presentación de una pieza como muestra final del curso. Cada sesión estará dividida en dos partes: una primera parte dedicada al trabajo del actor (cuerpo, voz, ritmo, improvisación y creación), y una segunda parte centrada en el análisis del material y en la elaboración escénica del tema a tratar. Sobre tal elaboración escénica, se basará la muestra final.

4. TEMÁTICAS DE INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ESCÉNICA

Durante el curso 2025/2026 profundizaremos en dos líneas de investigación ya iniciadas en años anteriores, que continúan revelando su potencial pedagógico, artístico y social. Ambas líneas, que proponen al teatro como una herramienta para explorar los relatos colectivos, la memoria y los mecanismos de la ficción, se desarrollarán de forma paralela y complementaria, con momentos de cruce creativo. La formación técnica, corporal y vocal estará al servicio de estas dos grandes investigaciones, permitiendo a cada participante desarrollar un lenguaje propio dentro del marco grupal.

LÍNEA 1 – Conspiraciones: El Imperio del Odio

Explorando el poder narrativo de la mentira

Las teorías conspirativas, lejos de desaparecer, se han instalado como parte del tejido cultural y político de nuestro tiempo. Este curso, continuaremos indagando en su construcción y en sus efectos a través de la práctica escénica.

Como eje central de esta línea, volveremos a poner en escena la obra “El Imperio del Odio”, con el objetivo de darle continuidad, proyección y adaptabilidad a diversos espacios. La obra servirá como laboratorio escénico y como herramienta de reflexión sobre el miedo, el poder y la manipulación simbólica.

- Profundizaremos en nuevas narrativas conspirativas, analizando sus recursos estéticos y argumentativos, y cómo atraviesan la política, la ciencia, las redes sociales y la vida cotidiana.

- A partir de esta investigación, se generarán escenas, textos y dispositivos performativos que pongan en crisis la frontera entre verdad y ficción.

Nos moveremos entre lo grotesco, lo documental y lo absurdo, preguntándonos: ¿Quién controla el relato? ¿Por qué necesitamos creer? ¿Qué tiene el teatro en común con la conspiración?

LÍNEA 2 – La Tercera Edad: Biblioteca del Tiempo

Historias mínimas, memorias vivas

Continuando con la línea iniciada en el curso 2023/2024, este año centraremos el trabajo en la dimensión individual y sensible de la memoria de nuestros mayores. El objetivo será la creación de una Biblioteca del Tiempo, una instalación escénica construida a partir de testimonios reales.

Cada participante realizará un proceso de investigación directa: entrevistas, visitas, grabaciones y observaciones con personas mayores, para luego traducir ese material en una forma escénica. Pueden ser:

- Monólogos documentales
- Instalaciones sensoriales
- Escenas breves o tableaux vivants
- Archivos sonoros
- Dramatizaciones de relatos de vida

El resultado será un espacio escénico visitable por el público, donde la memoria individual se convierte en acto colectivo.

Nos acompañarán preguntas como:

¿Qué significa envejecer hoy? ¿Cómo conservar una vida en escena? ¿Qué podemos aprender del tiempo vivido por otros?

4. Acción participativa y presencia del Aula de AA EE LA ESCALERA TEATRO, en la Universidad Pablo de Olavide. A lo largo del año, dependiendo del calendario y de la disponibilidad de los alumnos, se organizarán clases abiertas en espacios públicos dentro y fuera de la Universidad, acciones, pequeñas escenas, performance grupales etc. Tales actos podrán coincidir con recurrencias específicas (por ejemplo: mes contra la violencia de género, mes contra la homofobia, mes de la mujer, día del teatro, día de la danza, etc.).

Piermario Salerno (Taranto, 1986) es director y actor. En 2011 se diploma en Teoría del Teatro (DAMS) en la Universidad de Bolonia y licenciado en Interpretación en el Instituto del Teatro (ESAD) de Barcelona, en Teatro Físico Gestual).

Es creador e intérprete de AMOR EN GUERRA (2015), con la cual recibe el Premio Nazario Espectáculo, de DEMASIADA LIBERTAD SEXUAL OS CONVERTIRÁ EN

TERRORISTAS (2021), presentado en el festival FeST y en el Certamen Pasolini dentro del MITIN (Muestra Internacional de Teatro de Investigación) y DIOS NUNCA MUERE, también pre estrenada en el ámbito del Festival FeSt. Las tres obras tratan temas relativos a la comunidad LGTBIQ, a través de un marcado lenguaje físico y visual.

Desarrolla interés sobre temas relativos a la pareja como engranaje político, a las relaciones hombre-mujer y al amor romántico trabajando como codirector y en, algunos casos, interprete en varias obras de la compañía de Teatro Socio-comunitario Salamandra, entre las cuales resaltan AMOR (2015), MIRAR (2018).

Tales temas se encuentran también en sus experiencias como director, donde se distinguen obras como LOQUEQUIERETODOELMUNDO (2016), REVERSIBLE (2017), MI VECINDARIO (2017, premio

Certamen di Innovadores Teatrales Andaluces CINTA), NIÑA, DÁ LA LÚH (2021), SEA SAW (2021), SOMNIU (2023), LA ESTUPIDEZ (codirección, 2024), ANIMALES HUMANOS (codirección, 2025), EL CASO PASOLINI (2025).

El interés hacia el teatro de repertorio se desarrolla en su trabajo como interprete en la compañía Teatro Clásico de Sevilla, en obras como ROMEO Y JULIETA (2019), LA ODISEA DE MAGALLANES Y ELCANO (2021) Y EL PÚBLICO (2022), en gira por toda la península.

Después de varios años de colaboraciones con las Universidades de Murcia y Granada, en 2019 empieza su labor como director y profesor en el Aula de Artes Escénicas de la Universidad Pablo de Olavide, además de ser profesor desde 2018 en la escuela Viento Sur Teatro, donde dirige un laboratorio permanente sobre temas sociales y políticos, como gentrificación, espiritualidad, populismos y relaciones con las redes sociales.

En el ámbito de la gestión cultural, ha sido jurado de varios jurados, ha participado en varias ediciones de los Premios Lorca de las Artes Escénicas de Andalucía y de los Premios de cine ASECAN, además de ser durante tres años director artístico del Festival Cultura con Orgullo FOC.