

PROGRAMA DE CLASES
AULA DE ARTES ESCÉNICAS LA ESCALERA TEATRO
2019/2020

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 al 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.

Teoría.

Fundamentos de Historia del Teatro

Dramaturgia

Análisis del texto y de la puesta en escena

➤ Técnica.

Training físico

El cuerpo escénico

Fundamentos universales del teatro

La pre-expresividad

Elementos de la creación escénica (Espacio – Tiempo
– Ritmo – Forma – Energía)

La abstracción

La acción

La composición

El dinamismo – ritmo

La voz

La palabra

El juego teatral

➤ Creación:

La parte de creación estará siempre presente a lo largo del año.

Por un lado, en prácticas específicas que se irán planteando en base a la necesidad y disponibilidad del grupo.

Por otro lado, con el montaje de una muestra final que se representará durante el mes de junio.

3. METODOLOGÍA:

A partir del mes de marzo nos centraremos en la creación de una representación que se llevará a cabo a mediados de junio.

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. CREACIÓN FINAL: **GENTRIFICACIÓN 4.0**

La parte más consistente de creación se centrará en una temática actual: la gentrificación de las ciudades.

Este taller tiene como objetivo el estudio, análisis y reconocimiento de los procesos de gentrificación en la actualidad, los factores que lo condicionan y la búsqueda de posibles alternativas para el futuro.

La gentrificación es un fenómeno urbano de recualificación de un barrio degradado a partir de la construcción de nuevos edificios o reforma de los existentes. A lo largo de la historia contemporánea se han vivido diferentes procesos de gentrificación, que han rediseñado las ciudades en varias ocasiones y, con ellas, su tejido social y cultural. En los últimos años estamos asistiendo de nuevo a tal fenómeno en muchas ciudades de España y de toda Europa, pero en este caso hay factores antes desconocidos que condicionan el proceso evolutivo de la ciudad: la turistización de los centros urbanos, lo cual implica la explotación de todos los posibles puntos de interés para los visitantes; la adquisición de viviendas o edificios enteros por parte de grandes fondos de inversión para convertirlos en viviendas turísticas o para las clases más adineradas; la desaparición del pequeño comercio local a favor de cadenas de hoteles, restaurantes, supermercados o tiendas de souvenirs; la reconversión de edificios históricos en hoteles o centros comerciales. Todo esto produce una subida de los precios de las viviendas y una pérdida de poder adquisitivo de la clase obrera y de la clase media, las cuales se ven obligadas a moverse hacia las periferias o pueblos del área metropolitana.

Aun así, la recalificación de edificios y monumentos hace que parte de la sociedad viva al margen del proceso de gentrificación, sin ver, o sin querer ver, los resultados de un fenómeno del cual, en mayor o menor medida, somos todos partícipes.

5. 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.)